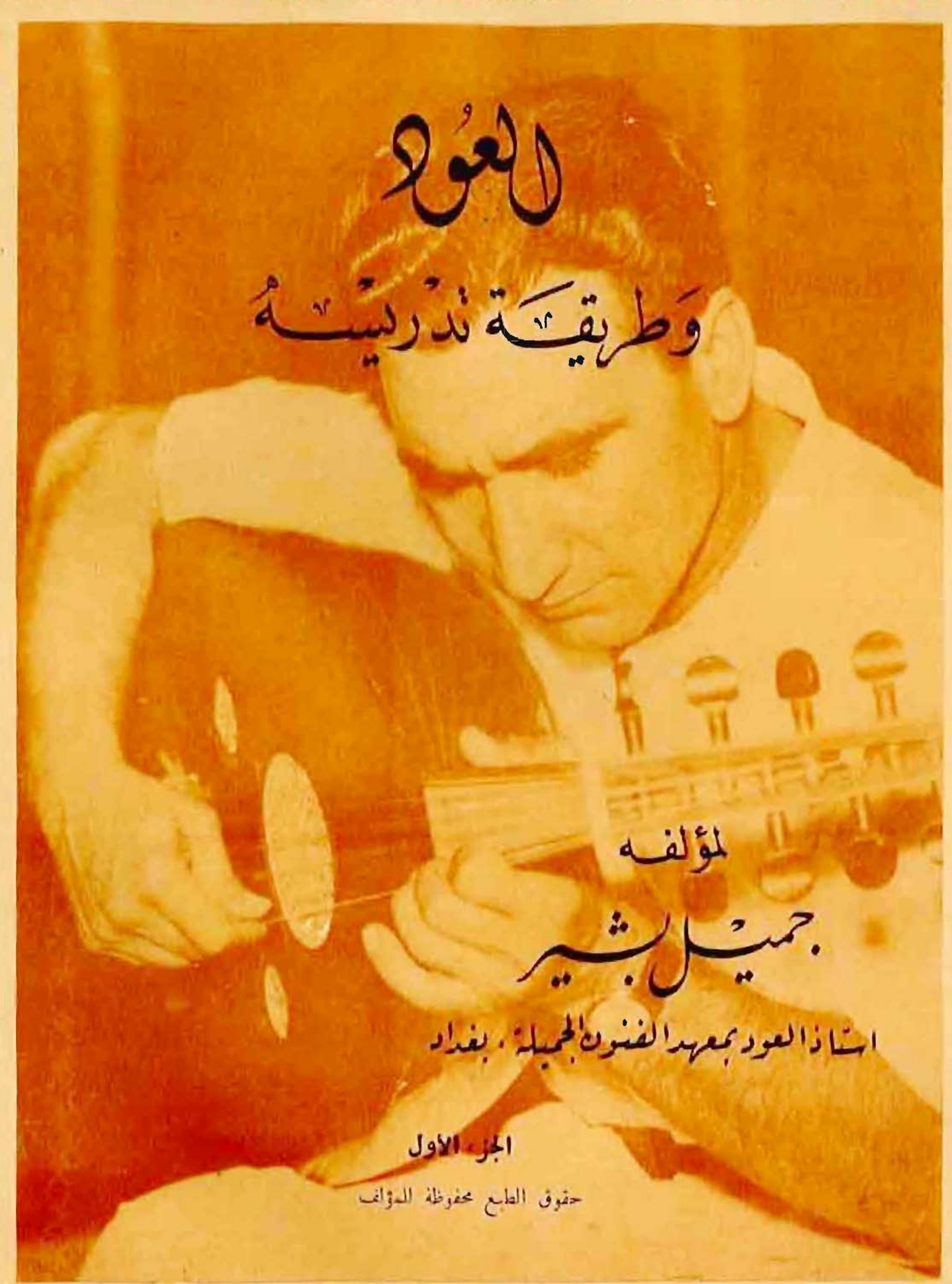

العود

وطريقة تدريسه

لمؤلفه

جميل بشير

استاذ العود بمعهد الفنون الجميلة . بغداد

الجزء الأول

قرر مجلس اساتذة معهد الفنون الجميلة بجلسته المنعقدة في ١٩٦٠/١١/١٤ تدريس هذا الكتاب باجزائه في جميع صفوف معهد الفنون الجميلة وادخاله في المدارس التي تحتاج اليه بموجب كتاب مديرية الشؤون الفنية العامة بوزارة المعارف المرقم ١٠٦٦٦ والمؤرخ في ١٩٦١/٢/٦

العود

وطريقة تدريسه

لمؤلفه

جميل بشير

استاذ العود بمعهد الفنون الجميلة . بغداد

الجزء الأول ١٩٦١/٤/١

« المؤلف »

الإهداء

الى الذين يتعشقون الفن والجمال
الى محبيّ الموسيقى وطلابها ،
ارفع هذا الجهد المتواضع ،
آملا أن ينال منهم بعض الرضا ؟

كلمـــــة :

لما كان العود من الآلات العربيـة العريقـــة فى القدم وباستطاعته القيام بتأدية ما يمكن تأديته على الآلات الموسيقية الاخرى ، عملت جاهـدا طوال سني دراستي على الموســيقار الكبير الاستاذ محي الدين حيدر ، وتدريسي العود فى معهـــد الفنون الجميلة قرابة العشرين سنة ، على تثبيت طرق جديدة ونظريات مستحدثة تؤدي على الاســلوب المتبع فى تهيـــأة (نصب) الآلات الغربية فى العالم أجمع بحيث تجعـل العود قادرا على أن يقف مع بقية الآلات الموسيقية جنبا الى جنب ٠

كل هذا ، قد يجده المتطلع الى الموســيقى فى طيات هــذا الكتاب ، الذي أرجو أن يسد الفراغ الذي كنا ننشد ملأه منذ زمن بعيد ، ومن الله العون والتوفيق ؟

« **المؤلف** »

« بعض المبادىء المختصرة عن نظريات الموسيقى »

الموسيقى :ــ هى فن تاليف الاصوات المطربة للسمع الملائمــةللذوق السليم ذات الاثر الفعال فى تنمية الاخلاق الســامية ، وتــكون اما آليــة مصـــدرها الآلات الموسيقية واماغنائية مصدرها الحنجرة

« نظريات علم الموســيقى »

عبارة عن كيفيــة قراءة وكتابة « النوتة » واشــاراتها ومصطلحاتها والقواعد التى تربط بين تراكيبها وجملها ·

« الاشارات والعلامات المستعملة فى كتابة الموسيقى »

العلامات الموسيقية (النوتات) هى اللغة التى تكتب وتقرابها الموسيقى وتتالف من سبعة حروف مختلفة الشــكل لغرض التمييز بين الدرجات المختلفة الاصوات ، وهذه الحروف هى :ــ

دو	ره	مي	فا	صول	لا	سى
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧

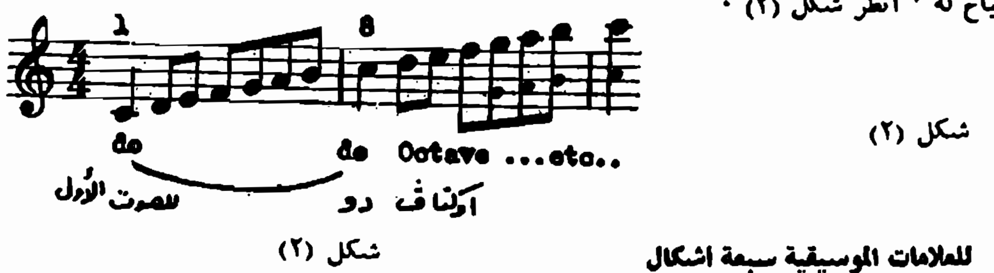
·(كما فى شكل ١) ·

DO RÉ MI FA SOL LA SI

دو ره مي فا صول لا سى

شكل (١)

وقد أكتفي بهذه الاسماء السبعة لانها هى الاصواتالاساسية وكل ما يلى بعدها ما هو الا جواباتهــا واصواتهـــا الحادة الصياحة (اوكتاف) فاذا سمع الصوت الثامن (اوكتاف)مع الصوت الاول اتضح لنا انه من جنسه وجوهره فهو جواب وصياح له · انظر شكل (٢) ·

شكل (٢)

شكل (٢)

للعلامات الموسيقية سبعة اشكال

١ ــ المستديرة	روند	تساوى زمن كامل	
٢ ــ البيضــاء	بلانش	« $\frac{1}{2}$ زمن	
٣ ــ الســوداء	نوار	« $\frac{1}{4}$ زمن	
٤ ــ ذات السن	كروش	« $\frac{1}{8}$ زمن	
٥ ــ ذات السنين	دوبل كروش	« $\frac{1}{16}$ من الزمن	انظر شكل (٣)
٦ ــ ذات ٣ أسنان	تريبل كروش	« $\frac{1}{32}$ من الزمن	
٧ ــ ذات ٤ أسنان	كادريبل كروش	« $\frac{1}{64}$ من الزمن	

RONDE. BLANCHE. NOIRE. CROCHE. DOUBLE CROCHE. TRIPLE CROCHE. QUADRUPLE CROCHE.

ذات ٤ أسنان ذات ٣ أسنان ذات السنين ذات السن السوداء البيضاء المستديرة

شكل (٣)

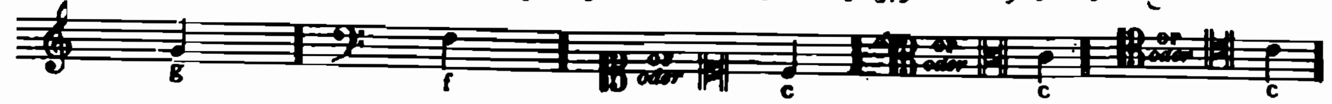
« المفـــــاتيح »

المفتاح هو علامة رمزية ترسم فى ابتداء الجانب الايسر من المدرج الموسيقى لتحديد طبقة الصوت وتعيين ما يرسم فيـــه من العلامات وللمفتاح ثلاث صور مختلفة الاشكال

١ ـ مفتاح الصول (أو مفتـاح الكمان) ويرسـم على السطر الثانى من ابتداء المدرج ويكسب العلامة المرسـومة على هذا السطر اسم صول وهذا المفتاح أكثر المفاتيح استعمالا وخاصة فى دراسة آلة العود والكمان والقيثارة الخ

٢ ـ مفتاح الفا ويرسم على السطر الرابع من ابتداء المدرج

٣ ـ مفتاح الدو وأنواعه سوبرانو ـ التو ـ تينور أنظر شكل (٩)

المفاتيح ـــ شكل (٩)

« عـــلامات التحويل »

علامات التحويل هى اشارات لها تأثيرها فى رفع طبقـــة الصوت أو خفضه وتكتب قبل العلامة الموسيقية

لعلامات التحويل صور خمس

١ ـ الدييز (♯) علامة لرفع طبقه الصوت نصف درجة

٢ ـ البيمول (♭) علامة لخفض طبقـة الصوت نصف درجة

٣ ـ البيكار أو الناتوريل (♮) علامة لاعادة الصوت المرفوع بالدييز أو المخفض بالبيمول الى طبقته الاصليه

ـ دييز مزدوجة (𝄪) علامه لرفع طبقه الصوت درجة كاملة

٥ ـ بيمول مزدوجة (𝄫) علامة لخفض طبقـــه الصوت درجة كاملة

فى الانغام الشرقية توجد أرباع وأنصـاف وثلاثة أرباع الدرجات الصوتية بخلاف الانغام الغربية التى لا يوجد فيهـــا سوى أنصاف الاصوات لذلك يستعمل الشـرقيون العلامات الآتية اضافة الى علامات التحويل المذكورة سابقا ومن هـــذه العـــلامات :ـ

١ ـ نصف دييز وتستعمل لرفع طبقـــة الصوت ربع درجـــة

٢ ـ ربع دييز وتستعمل لرفع طبقة الصوت نصف ربع درجـــة

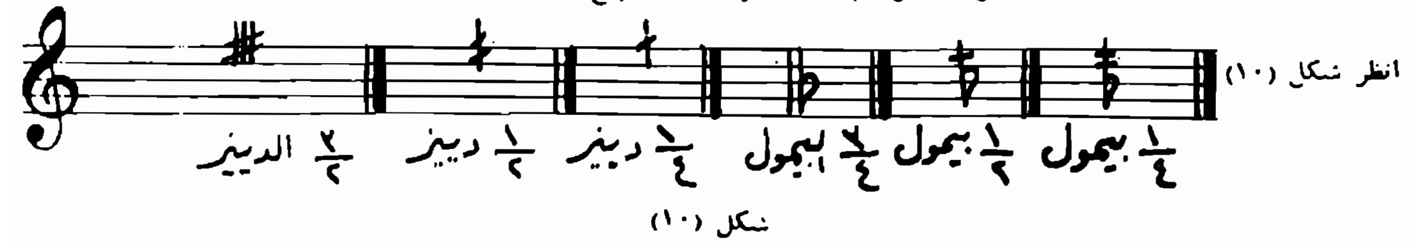
٣ ـ ثلاثة أنصاف الدييز وتستعمل لرفع طبقة الصوت ثلاثة أرباع الدرجة

٤ ـ نصف بيمول وتستعمل لخفض طبقه الصوت ربع درجـــة

٥ ـ ربع بيمول وتستعمل لخفض طبقة الصوت نصف ربع درجة

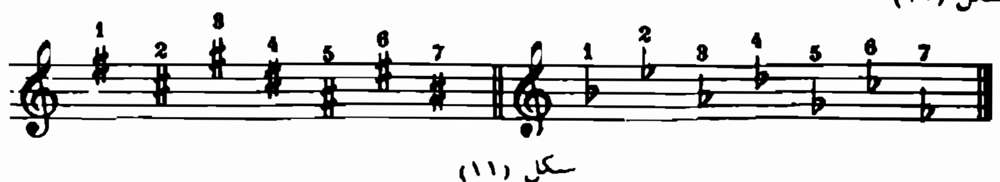
٦ ـ ثلاثة أنصاف البيمول وتسـتعمل لخفض طبقـــة الصوت ثلاثة ارباع الدرجة

انظر شكل (١٠)

شكل (١٠)

فى الانغام الغربية لا يوضع على المدرج أكثر من سبع علامات دييز بيمول لان عدد العلامات الموسيقيه سبع وتوضع بحسب ترتيب الآتى فى شكل (١١)

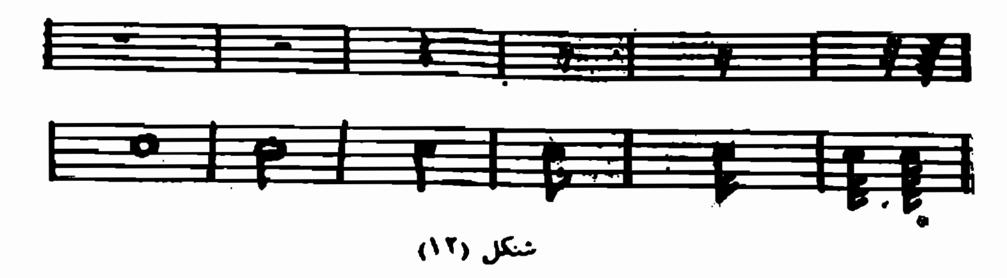
شكل (١١)

« علامات التحويل الموقتة »

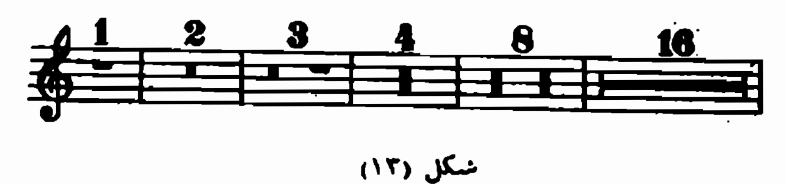
اذا وجدت احـدى علامات التحويل في سـياق القطـع الموسيقية أو الغنائية يكون تأثيرها موقتـا وتسـمى علامات التحويل الموقتة واذا وجدت علامات التحويل في ابتداء القطعة الموسيقية او الغنائية أى فيما يلى المفتاح وقبل علامة الرقم لوزن القطعة (تدعى علامات التحويل الثابتة) لانها تمثل الطابع الخاص لتلك النغمة وتسمى كذلك « ارماتور » فالارماتور مجموع علامات الدييز او البيمول التى توضـع فيمـا يلى المفتاح ولا تزيد علامات الارماتور سواء كانت تحوى عـلامات الدييز او البيمول السبع

علامات السكوت (الصمت)

عندما يراد السكوت قليلا خلال العزف او الغناء فان هناك علامات خاصة تمثل السكوت وفتراته الزمنيـة وكل صورة من صور علامات السكوت لها من زمنها ومدتها ما يعـادل من صور العلامات الموسيقية ، وهى سبعة أنواع كما فى الشكل (١٢)

شكل (١٢)

شكل (١٣)

كما تستعمل الاصطلاحات المرسومة فى شكل (١٣) عنـد السكوت فى « مازورة » او اكثر

« العلامات المنقوطة »

من الممكن اطالة (النوطة) أو اكمالها فوق مدتها العـادية بالطرق التالية :ــ

٢ ــ بوضع نقطة ثانيـة على يمين النقطة الاول وبهـذا اضافت الى مقدارها الزمنى نصف ذلك المقدار

٢ ــ بوضع نقطة ثانية على يمين النقطة الاول وبهـذا اضافت الى مقدارها الزمنى نصف مدة النقطة الاول أى ربع زمن الحرف الموسيقى الاصلى

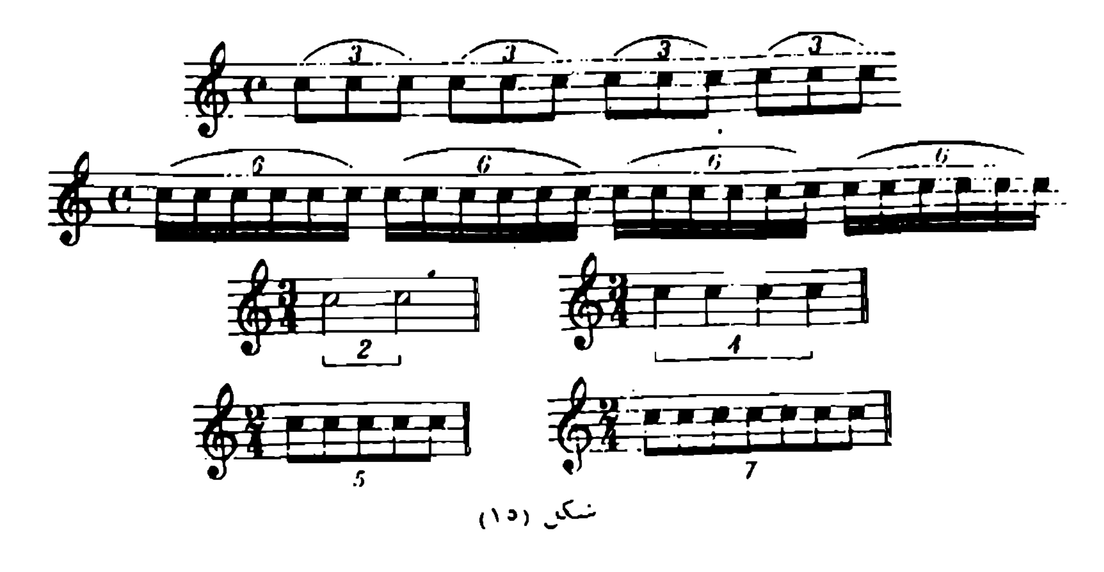
٣ ــ بوصل أو ربط النوتة الى اخرى لها نفس الطبقـة الصوتية بواسطة اداة وصل ويمكننا اسـتعمال أداة الوصل فى اكثر من « نوتتين » موسيقيتين ، ويصلح ايضا استعمال هـذه النقط على علامات السكوت فيكون تأثيرها عين التأثير الذى احدثته فى « النوتات » الموسيقية انظر شكل (١٤)

is equal to Three Minims.
is equal to Three Crotchets.
is equal to Three Quavers.
is equal to Three Semiquavers.
is equal to Seven Quavers.

شكل (١٤)

« التريوليه والسكستوليه »

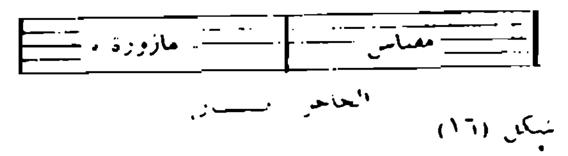
التريوليه هى مجموع ثلاث علامات موسيقية من نوع واحد يوضع عليها اما من الاعلى أو من الاسفل رقم ٣ وعنـدئذ فالعلامات الثلاث تساوى مدتها الزمنية مدة علامتين منها فقط أى انها تكون اسرع قليلا من سرعتها الاصلية لانها تفقد ثلث مدتها الزمنية ، واذا اجتمعت « تريولتـان » فيوضـع فوقهما رقم ٦ وتسميان معا « سكستوليه » وتعزف كالتريوليه لانها تفقد ايضا ثلث مدتها الزمنية وتساوى مدة العلامات الست مدة اربعة منها فقط فتصبح اسرع قليلا من سرعتها الاصلية وهكذا فى الخمسيات والسبعيات انظر شكل (١٥)

شكل (١٥)

« المقـــاييس »

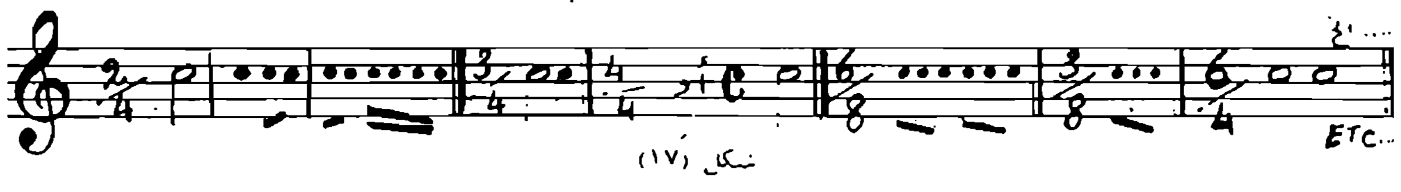
لو أخذنا القطع الموسيقية المنظمة والصحيحة نراها مقسمة الى أجزاء متساوية في وحدتها الزمنية يقال لكل جزء من هذه الاجزاء مقياس ، مازورة ، كذلك ينقسم المقياس الى اقسام اخرى ذات وحدة معينة يقال لها الزمن (Tempo) ولتفريق المقاييس بعضها عن بعض يوضع بينها خط عمودي يقال له الحاجز ، بار . انظر شكل (١٦)

الحاجز بـــار

شكل (١٦)

ويستعمل من المقاييس ما يحتوي على زمنين ثلاثة أو أربعة أزمنة وأكثر وكل زمن يؤشر عليه بعدد فمثلا يؤشر لزمن القطعة التي يحتوي كل مقياس منها على مجموع السوداء (ثلاث) بالرقم $\frac{3}{4}$ والمقياس الذي يحتوي المستديرة (الروند) يرمز له بـ او بالحرف ‍C والمقياس الذي يحتوي بيضاء مع سوداء يرمز له بـ $\frac{3}{4}$ وهكذا كما في شكل (١٧)

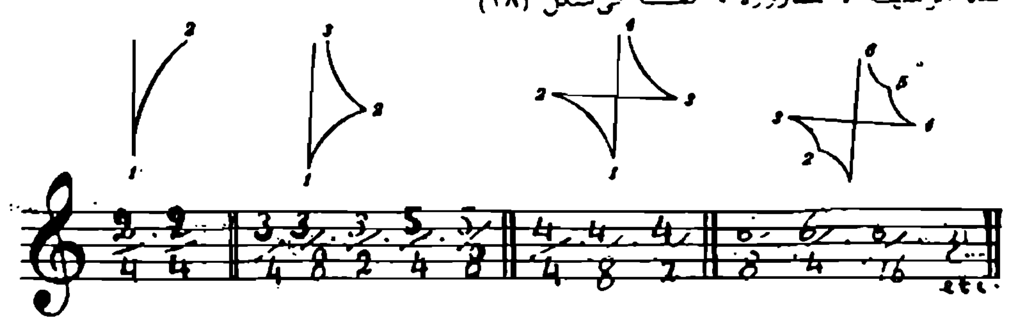
شكل (١٧)

« اشـارات قائد الفرقة الموسيقة »

يقوم قائد الفرقة الموسيقية بضربات الموازين المختلفــة باشارات من عصاه أو من يده تتمشى مع الانواع المختلفة للموازين.
ولهذه الاشارات اتجاهات أربعة وهي :ـ أسـفل وأعلى وشمال ويمين

في وزن $\frac{2}{4}$ يشير القائد لفرقته بخفض يده او عصـاه من أعلى الى أسفل في الضربة الاولى ورفعها في الضربة الثانية الى أعلا
في وزن $\frac{3}{4}$ يشير القائد بخفض يده أو عصاه من أعلى الى أسفل ثم بانتقالها في الضربة الثانية الى اليمين متجهه الى أعلى ثم بانتقالها في الضربة الثالثة الى اليسار متجهـا الى أعلى لتعود اليد في موضعها الاول وهكذا

يستعمل القائد نفس الطريقة بالاشارات السابقة بتحريك العصا أو اليد متجهـة نحو الارقام بالتسلســل مع المراعاة في الحركات المتسـاوية في المدة الزمنيــة . للمازورة ، كمــا في شكل (١٨)

« علامات الترجيع »
« فى عدة حالات »
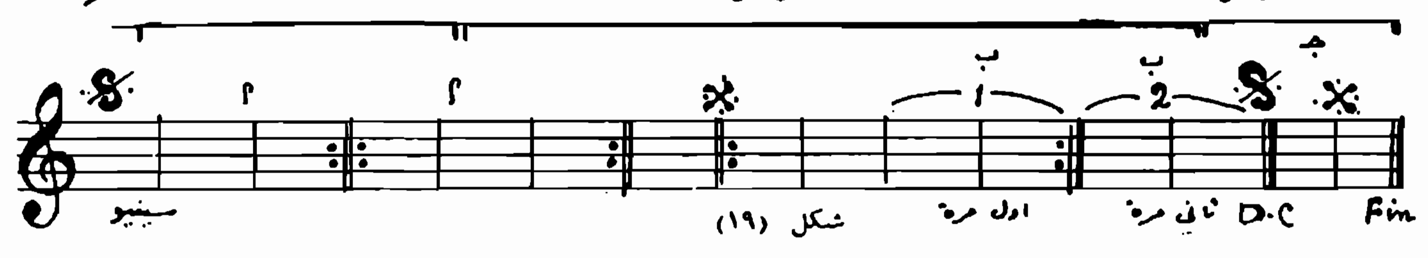
١ ـ باعادة كتابة الجزء المطلوب اعادته مرتين

٢ ـ بوضع علامة الترجيع التى تتالف من (خطي المقياس يسبقهما من اليسار مباشرة نقطتين) وتدل هذه العلامة على ضرورة اعادة القطعة الموسيقية من بدايتها أو من القسم المؤشر عليـــه بنفس العلامة (خطي المقياس اللذين تسبقهما النقطتان من الجهة اليمنى) انظر شكل (١٩ أ)

٣ ـ بوضع اشـــارة على شكل قوس او خط مســـتقيم مرسوم عليه رقم (١) فى أعلى « المازورة » التى تسبق علامـــة الترجيع مباشرة وبوضع اشارة مشـــابهة للاولى على « المازورة » الثانية التى مرسوم عليها رقم (٢) ° ومعنى هذا ان نترك المازورة رقم (١) عند الاعادة.وعزف او غناء « المازورة » رقم (٢) بدلا منها كما فى شكل (١٩ ب)

٤ ـ بوضع علامة « السينيو » 𝄋. عندما يحوى اللحن علامة الترجيع توضع السينيو فى اول اللحن ونهايته فعند الوصول الى السينيو الثانية يجب الرجوع الى الســـينيو الاولى والاستمرار فى العزف حتى كلمة ختام Fin او بوز (𝄐) وفى الغـــالب يصطحب السينيو الحرفين D.C. احتصــــار Da Capo لفظ ايطالى معناه « عد الى البداية » حتى تصل الى خطي المقياس الموضوع فوقهما علامة بوز 𝄐 او Fin° كمـــا فى شكل (١٩ جـ)
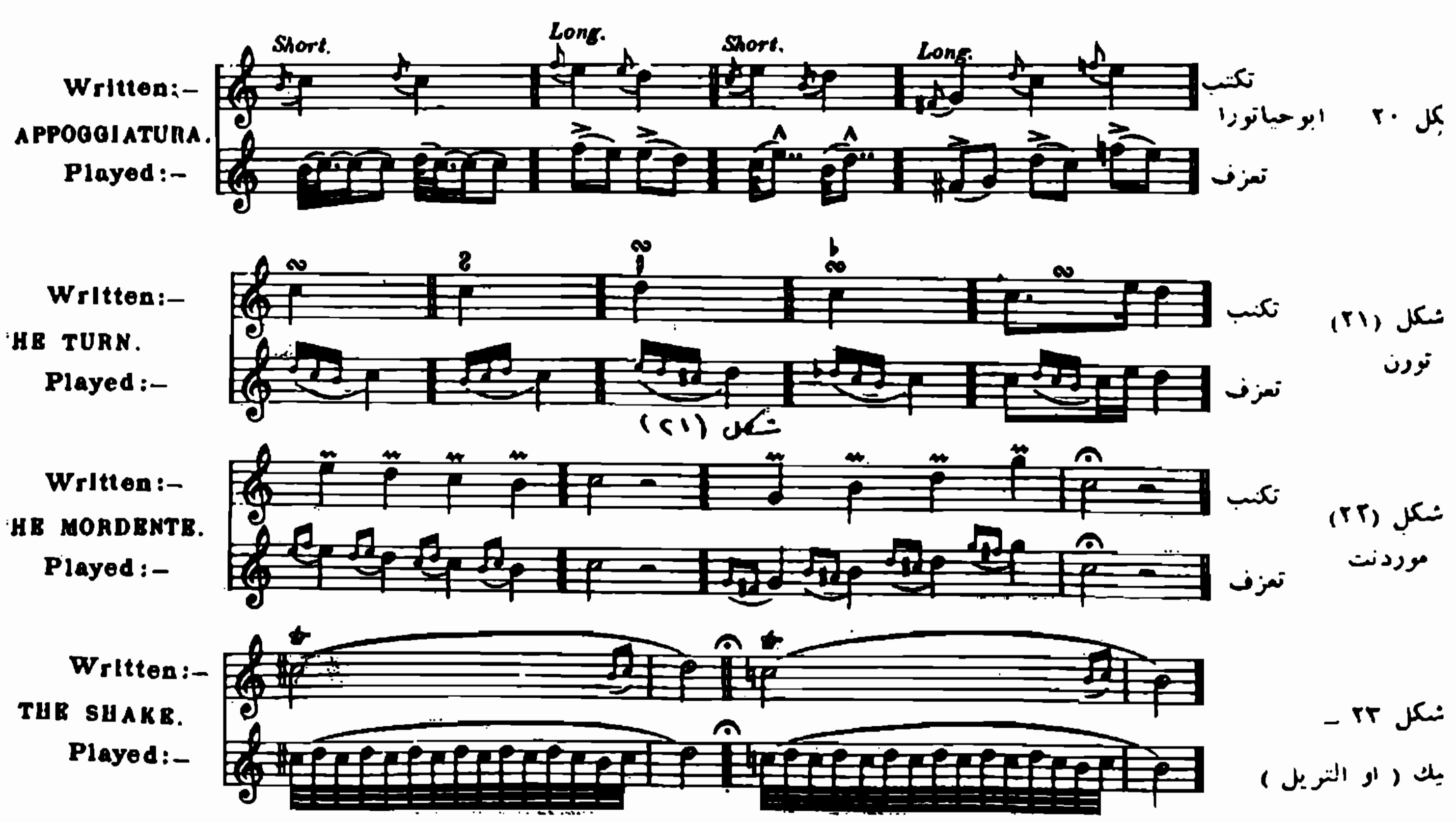
٥ ـ يمكن اعادة مازورة واحـــدة بالعلامة ٪ التى تلى « المازورة » المطلوب اعادتها أو اعادة مازورتين بالعلامة 𝄎

شكل (١٩)

علامات التزيين او الزخرفة

هى علامات صغيرة توضع خلال النغمات الاصلية دون أن تزيد فى مدتها الزمنية نذكر فيما يلى بعض هذه العلامـــات موضحة بالاشكال الآتية :ـ
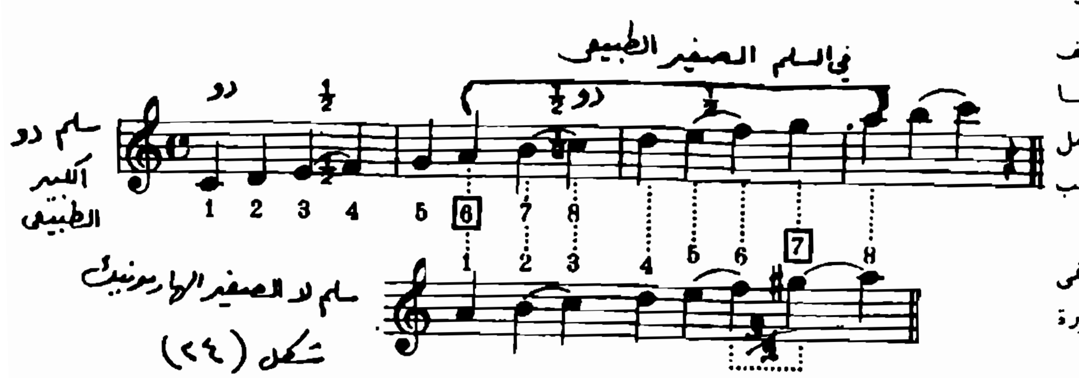

التى يرمز لها بالحرفين (tr) وبخط متعرج أحيانا وتدل على أداء صوتين متقاربين بســـرعة كبيرة منظمه ومستمرة يكون احدهما هو للصوت الاصلى والآخر هو للصوت الذى يعلو عنه بدرجة او نصف درجة كما فى شكل ٢٣

السلم الموسيقي الطبيعي :- يتكون من ثمانيــة أصوات مرتبة بحسب درجات الاصــوات الطبيعية ويبــدأ من (دو) وينتهي ب (دو) يتخلل درجاته خمس مسافات ذات صوت كامل ومسافتان ذات نصف صــوت بحسب الترتيب الموضح فى شكل (٢٤)

للموسيقي الغربية سلّمان فقط
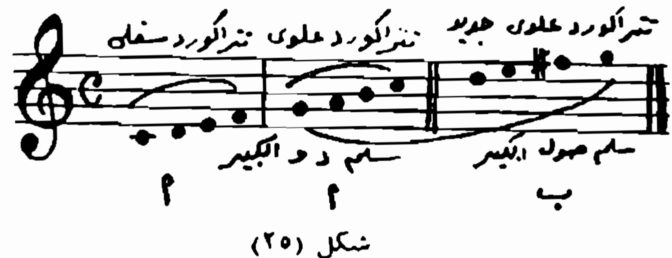
١ـسلم الكبير (الماجور) ويتألف من ثمانيه أصوات متتاليه تتخللها خمس مسافات ذات صـوت كامل ومسافتان ذات نصف صوت حسب الترتيب الموضح فى شكل (٢٤)

تسرى قاعدة ترتيب المسافاتفي هذا السلم على جميع السلالمالكبيرة التى عددها ١٥ سلما وهي :-

دوماجور دو بيمول ماجور٠ دوديز ماجور٠ ري بيمول ماجور٠ ري ماجور مي بيمول ماجور مي ماجور فا ماجور فا دييز ماجور صول ماجور صول بيمول ماجور لا ماجور لابيمول ماجور مى ماجور سى ماجور سى بيمول ماجور

وينقسم السلم الـكبير الى قسمين متساويين يدعي القسم الاول (تتراكورد سفلي المتكون من أربعة علامات تحوى فواصل صوتين كاملين ونصف صوت ويدعي القسم الثانى (تتراكوردعلوى) المتكون من أربعة علامات تحوى فواصل صوتين كاملين ونصفـصوت أيضا كما فى شكل (٢٥ أ)
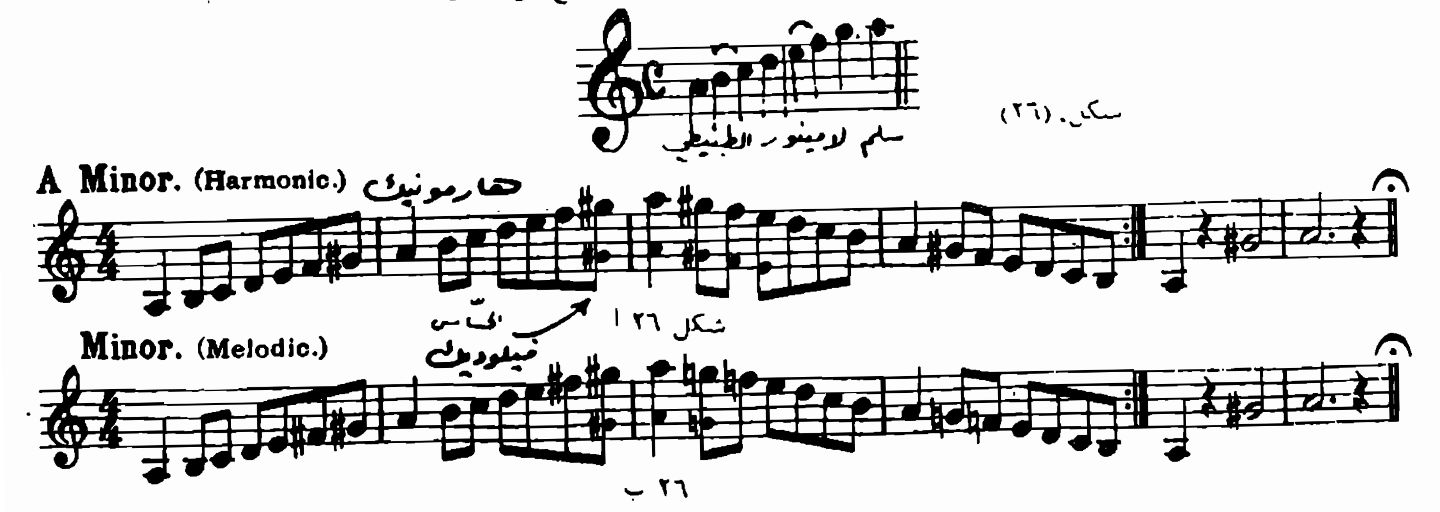

شكل (٢٥)

ويمكننا بناء سلالم كبيره عديدة بواسطة التتراكوردات العليا لكل سلم كما يأتي :-

فاذا أخدنا التتراكورد العالى لسلم دو (صول لا سى دو) واعتبرناه تتراكورد سفلى لسلم جديد علينا باضافة تتراكورد علوى له فيصبح عندنا سلم صول الكبير كما فى شكل (٢٥) ب

فهذه العملية يجب أن نراعى قسمة الفواصل للتراكورد العلوى الجديد حيث يجب أن تكون ابعـــاده كأبعاد التتراكورد السفلي ويلزمنا بهذا أن نرفع الصوت فا نصف درجه بوضع علامة دييز قبلها كما فى شكل (٢٥) اعلاه

٢ ـ سلم الصغير (المينور) ويتألف من ثمانية أصواتمتتالية تتخللها ثلاث مسافات ذات صوت كامل ومسافة واحدة ذات صوت ونصف وثلاث مسافات ذات نصف صوت بحسبالترتيب الموضح فى شكل (٢٦) و٢٦ أ ٢٦ ب
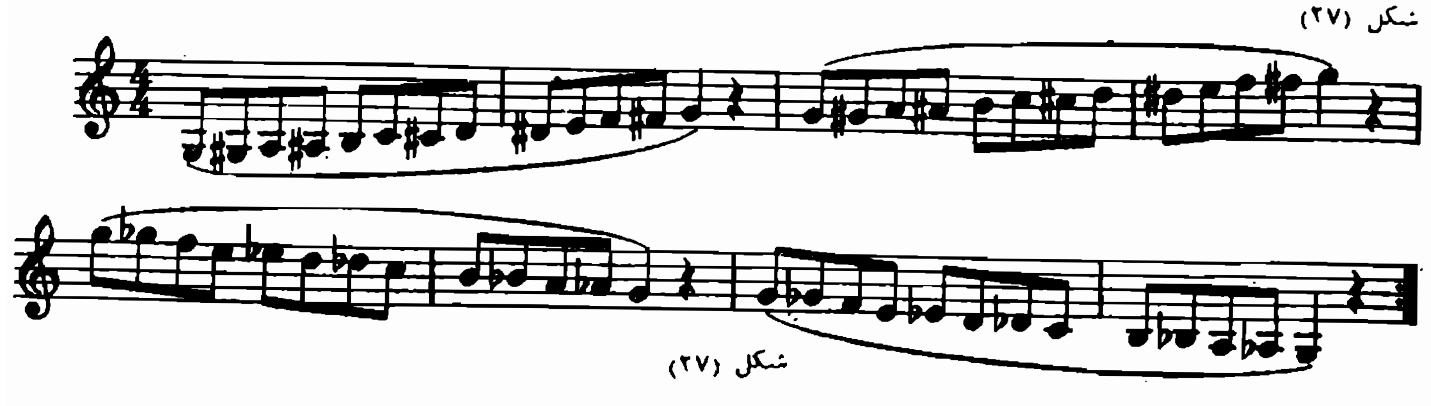

شكل (٢٦)

نشاهد فى شكل ٢٦ ا ـ سلم مينور هارمونيك (لا) ان درجة الحساس فيه (صول دييز) وهو سلم صغير طبيعى ترفع درجته السابعة ½ (تون) فى الصعود والهبوط.

أما فى شكل ٢٦ ب ـ سلم مينور ميلوديك (لا) الذى تختلف أبعاده عن سلم مينور الهارمونك فى الصعود والهبوط حيث ترفع الدرجتان السادسة والسابعة نصف تون فى الصعود وتخفضان فى الهبوط

٣ ـ سلم الدياتونيك ـ كلمة تطلق على كل سلم تتكون أصواته من أصوات كامله وأنصاف كامله كسلم الصغير والسلم الكبير

ـ سلم الكروماتيك ـ تتألف جميع أصواته من أنصاف الأصوات المتتابعة ويتكون من ١٣ علامه موسيقية كما فى شكل (٢٧)
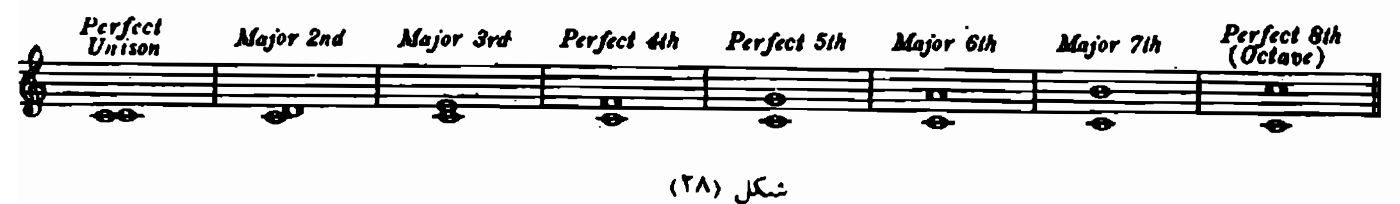

شكل (٢٧)

« الفواصل أو المسافات »

الفاصل المسافة الكائنة بين صوتين مختلفين وتتكون على نوعين :

١ ـ فاصل كامل ـ مسافته درجة صوتية كاملة

٢ ـ فاصل ناقص ـ مسافته نصف درجة صوتية ، فهذه الفواصل اما أن تكون متعاقبة أو متباعدة فالفواصل المتعاقبة هى المسافة الموجودة بين صوت وآخر مباشرة والفواصل المتباعدة هى المسافة الموجودة بين مسافتين او اكثر كما فى شكل (٢٨)

شكل (٢٨)

« الديوان الموسيقى واسماء درجاته »

الديوان الموسيقى مجموع الأصوات الثمانية الاساسية التى يتألف منها السلم الموسيقى الدياتونيكى أما أسماء درجاته فبحسب الترتيب الطبيعى الآتى :ـ

الدرجة الاولى	قرار النغمة واساسها	Tonique
الدرجة الثانية	فوق قرار النغمة	Sus Tonique
الدرجة الثالثة	المتوسطة	Mediante
الدرجة الرابعة	تحت المتوسطة	Sous-Dominate
الدرجة الخامسة	المتسلطة	Dominante
الدرجة السادسة	فوق المتسلطة	Sous-Dominate
الدرجة السابعة	الحساسة	Note Sensible
الدرجة الثامنة	جواب قرار النغمة	Octave Au Tonique

« السلم الموسيقى الشرقى »

يتكون من سبعة أصوات :ـ

١ ـ الصوت الاول = بكاه كلمة فارسية معناها المقام الاول

الثانى = دوكاه	الثانى
الثالث = سيكاه	الثالث
الرابع = جهاركاه	الرابع
الخامس = پنجگاه	الخامس
السادس = ششگاه	السادس
السابع هفتگاه	السابع

وما هذه التسمية الا الاستدلال بالاعداد الفارسية على الدرجات الصوتية أو النغمات الموسيقية ونظرا لوجود بعض الالحان التى هى اوطأ من مقام اليكاه القديم (السابقة للدوكاه مباشرة) فقد اضيفت ال الانغام نغمة ادنى أطلق عليها الفرس (الراست) (ومعناها المستقيم) وقد أضاف العرب نغمتي العشيران والعراق فيما بين اليكاه والراست واستبدل العرب البنجگاه بالنوى والششگاه بالحسينى وأطلق البعض على الهفتگاه اسم سيكاه ثانى وسماها العرب فيما بعد بالاويج وكذلك استبدلوا الهشتگاه بالكردان فاصبحت أسماء السلم الموسيقى الشرقى حديثا كما يأتى

الديوان

تطلق كلمة ديوان على النغمات الاساسية التى يتألف منها السلم الموسيقى الشرقى

الديوان الاول : ويبدأ من ـ يكاه ـ عشيران ـ عراق ـ راست دوكاه سيكاه جهاركاه نوا (جواب يكاه)

الديوان الثانى ويبدأ من نوا حسينى أويج كردان محير جواب سيكاه جواب جهاركاه جواب نوا

١ ـ الصوت الاول	يكاه
٢ ـ الصوت الثانى	عشيران
٣ ـ الصوت الثالث	عراق
٤ ـ الصوت الرابع	راست
٥ ـ الصوت الخامس	دوكاه
٦ ـ الصوت السادس	سيكاه
٧ ـ الصوت السابع	جهاركاه
٨ ـ الصوت الثامن	نوا
٩ ـ الصوت التاسع	حسينى
١٠ ـ الصوت العاشر	أويج
١١ ـ الصوت الحادى عشر	كردان

قيمة الفواصل أو الابعاد فى السلم الموسيقى الشرقى »

للسلم الموسيقى الشرقى نوعان من الابعاد بعد كبير وبعد صغير

١ ـ البعد الكبير :ـ يساوى اربعة أرباع الدرجة (أى درجة صوتية كاملة (تون كامل)

٢ ـ البعد الصغير :ـ يساوى ¾ الدرجة انظر شكل (٢٩)

شكل (٢٩) سلم راست

اتضح مما شاهدناه في شكل (٢٩) (سلم الراست) انه :ـ

أ ـ يتكون من ثلاثة ابعاد كبيرة وتكون :ـ

١ ـ بين الصوت الاول والثـــاني (الراست والدوكاه)صوت كامل او اربعة ارباع الصوت (بعد طنيني) ٠

٢ ـ بين الصوت الرابع والخامس (الجهاركاه والنوا) صوت كامل او اربعة ارباع الصوت (بعد طنيني) ٠

٣ ـ بين الصوت الخامس والسادس (النوا والحسـيني)صوت كامل او اربعة ارباع الصوت (بعد طنيني)

ب ـ يتكون من اربعة ابعاد صغيرة وتكون :ـ

١ ـ بين الصوت الثاني والثـالث (الدوكاه والسـيكاه)ثلاثة ارباع الصوت ٠

٢ ـ بين الصوت الثالث والرابع (السيكاه والجهاركاه) ثلاثة ارباع الصوت ٠

٣ ـ بين الصوت السادس والسابع (الحسيني والاويج)ثلاثة ارباع الصوت ٠

٤ ـ بين الصوت الســابع والثامن (الاويج والـكردان) ثلاثة ارباع الصوت ٠

جـ ـ يتالف من ٢٤ ربع صوت الحاصلة من مجموع ارباع الاصوات للابعاد الكبيرة الثلاثة (١٢ ربع صوت) مع مجموع ارباع الاصوات للابعاد الصغيرة الاربعة (١٢ ربع صوت) ٠

د ـ ان جميع سلالم الموسيقى العربية تتالف من ٢٤ ربع صوت.وتتكون من درجات صوتية كاملة او من ثلاثة ارباع الدرجة او من انصاف وارباع الدرجة وقد سميت الابعاد الصوتيـــــة بانواعها كما ياتي :ـ

١ ـ بردة ـ على المسافة الصوتية لقيمة درجة كاملة ٠

٢ ـ تيك ـ على المسافة الصوتية لقيمة ثلاثة ارباع الدرجة

٣ ـ عربة ـ على المسافة الصوتية لقيمة نصف درجة ٠

٤ ـ نيم ـ على المسافة الصوتية لقيمة ربع درجة ٠

ذكرنا سابقا ان السلم الموسيقي الشرقي يتكون من ٢٤درجة صوتية بما فيـه من بردات وتيـكات ، وعربات ونيمات وسنذكر الآن أسماء هذه الارباع للديوانين الاول والثاني

« اسماء ارباع الاصوات في الديوان الاول »

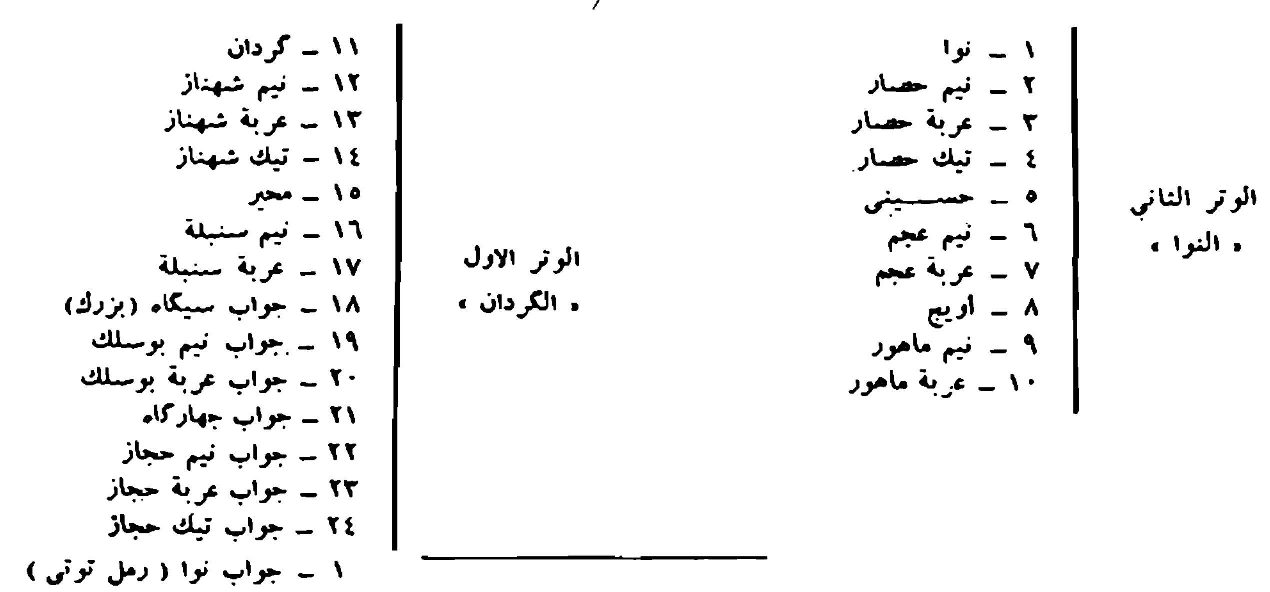
يمكننا تطبيقها في اصابعنا على زند الة العود بعد دراسة العود مدة مناسبة ٠

الوتر الخامس اليكاه
١ ـ يكاه
٢ ـ نيم قباحصار
٣ ـ عربة قباحصار
٤ ـ تيك قباحصار

الوتر الرابع العشيران
١٥ ـ عشـــيران
٦ ـ نيم عجم عشيران
٧ ـ عربة عجم عشيران
٨ ـ عراق
٩ ـ نيم كوشت
١٠ ـ عربة كوشت (نهفت)
١١ ـ راســت
١٢ ـ نيم زيركوله
١٣ ـ عربة زيركولة
١٤ ـ تيك زيركولة

الوتر الثالث الدوكاه
١٥ ـ دوكاه
١٦ ـ نيم كردي
١٧ ـ عربة كردي
١٨ ـ ســيكاه
١٩ ـ نيم بوسلك
٢٠ ـ عربة بوسلك
٢١ ـ جهاركاه
٢٢ ـ نيم حجـاز
٢٣ ـ عربة حجاز
٢٤ ـ تيك حجاز

١ ـ نوا ـ ابتداء الديوان الثاني

الوتر الثاني « النوا »

١ ـ نوا
٢ ـ نيم حصار
٣ ـ عربة حصار
٤ ـ تيك حصار
٥ ـ حسينى
٦ ـ نيم عجم
٧ ـ عربة عجم
٨ ـ اويج
٩ ـ نيم ماهور
١٠ ـ عربة ماهور

الوتر الاول « الكردان »

١١ ـ كردان
١٢ ـ نيم شهناز
١٣ ـ عربة شهناز
١٤ ـ تيك شهناز
١٥ ـ محير
١٦ ـ نيم سنبلة
١٧ ـ عربة سنبلة
١٨ ـ جواب سيكاه (بزرك)
١٩ ـ جواب نيم بوسلك
٢٠ ـ جواب عربة بوسلك
٢١ ـ جواب جهاركاه
٢٢ ـ جواب نيم حجاز
٢٣ ـ جواب عربة حجاز
٢٤ ـ جواب تيك حجاز
١ ـ جواب نوا (رمل توتى)

« الانغام الشـــرقية »

للموسيقى الشرقية انغام عـــديدة اساســـية وفرعية وسنبين فيما يأتى اهم الانغام واقربها تناولا للفهم :ـ

١ ـ مقام الرست :ـ ويعتبر قاعدة المقامات فى الموسيقى الشرقية اذ يتألف من تتابع الدرجات الاساسية للسلم الشرقى وهو عبارة عن سلم ماجور تنقص درجتاه الثالثة والسابعة ربع صوت

٢ ـ مقام الماهور :ـ هو سلم راست تزيد درجته السابعة ربع صوت لتكون حساسا

٣ ـ السوزناك :ـ هو سلم راست تنقص درجته السادسة نصف صوت وتزيد سابعته ربع صوت ويمكننا اعتباره أيضـا سلم مينور هارمونيك بحساسة تزيد درجته الثالثة ربع صوت

٤ ـ اليكاه :ـ هو سلم راست يبدأ من قرار درجته الخامسة

٥ ـ نيشابورك :ـ هو سلم راست على الدوكاه ويمكننا اعتباره تصوير مقام اليكاه على درجة الدوكاه فى حالة الصعود

٦ ـ النهاوند :ـ هو سلم مينورهارمونيك بحساسة

٧ ـ نوائر :ـ هو سلم نهاوند ترفع درجته الرابعة نصف صوت

٨ ـ حصار :ـ هو تصوير مقام النوائر على درجة الدوكاه

٩ ـ فرحفزا :ـ هو سلم مينور هارمونيك بدون حساس (وقد يستعمل الحساس فى بعض حركاته التلحينيـة فيرفع اثناء سير اللحن

١٠ ـ بوسليك :ـ هو سلم مينورهارمونيك بدون حساس ، فهوتصوير لمقام الفرحفزا على الدوكاه

١١ـ النهاوند الكبير :ـ هو سلم مينور ميلوديك بدون حساس (أى ترفع درجته السادســة نصف صوت ويراعى عدم رفــع السابعـــة)

١٢ـ النهاوند المرصع :ـ ويسمى أيضا (سنبلة نهاوند) هوسلم النهاوند الـكبير تنقص خامسته نصف صوت ويمكننا ان نعتبره سلم مينور ميلوديك بدون حساس تنقص درجته الخامسة نصف صوت

١٣ ـ النكريز :ـ هو سلم مينور ميلوديك بدون حساس تزيد درجته الرابعة ½ صوت ٠

١٤ ـ الكرد :ـ سلم يبدأ من الدرجة الخامسة لسلم مينورهارمونيك بدون حساس كما يعتبر سلم يبدا من الدرجة الثالثـــة لسلم ماجور ، درجة ركوزه الاصلية الدوكاه ٠

١٥ ـ حجاز كار كرد :ـ هو تصوير لمقام الكرد فهو سلم يبـدا من الدرجة الخامسة لسـلم مينور هارمونيـــك بدون حساس درجة ركوزه الاصلية الراست ٠

١٦ ـ الحجاز :ـ هو سلم يبدأ من الدرجة الخامسة لسلم مينور هارمونيك بحساسة وترفع درجته السادسة ½ صوت درجة ركوزه الاصلية الدوكاه ٠

١٧ ـ الحجاز العجمى :ـ هو مقام الحجاز بدون رفع السادسة ½ صوت درجة ركوزه الدوكاه ٠

الحجازكار هو مقام الحجاز رفعت سابعته ½ صوت ولم ترفع سادسته ¼ صوت (يعتبر سلم يبدأ من الدرجة الخامسة لسلم مينور هارمونيك بحساسة ترفع درجته السابعة½ صوت) درجة ركوزه الراست

مشابهات مقام الحجازكار التي تعتبر جميعها في الواقع تصويرا لمقام الحجازكار ولا تختلف عنه الا من حيث درجات الركوز . فهي :-

مقام الشت عربان درجة ركوزه الاصليه اليكاه
مقام السوزدل درجة ركوزه الاصلية العشيران
مقام أويج آرا درجة ركوزه الاصلية العراق
مقام شاهناز درجه ركوزه الاصليه الدوكاه
مقام الجهاركاه التركي درجة ركوزه الاصلية الجهاركاه

زنكران - هو سلم يبدأ من الدرجه الخامسة لسلم مينورهارمونيك بحساسة وترفع درجته السادسة (من سلم الزنكران) ½ صوت درجة ركوزه الاصلية (راست)

العجم عشيران :- هو سلم كبير (ماجور) بجميع قوانينه
شوق أفزا - هو سلم كبير تنقص درجته السادسة ½ درجة ركوزه الاصلية عجم عشيران
عجم مرصع :- هو سلم ماجور تزيد درجته الرابعة ¼ صوت درجة ركوزه الاصلية عجم عشيران
البياتي :- هو سلم مينور هارمونيك بدن حساس تنقص درجته الثانية ¼ صوت بذلك يمكننا ان نجعل أى سلم مينور سلم بياتي وذلك بان تخفض درجته الثانيه ¼ صوت وعدم رفع حساس هذا السلم درجة ركوزه الاصلية الدوكاه
الحسيني هو سلم بياتي تزيد درجته السادسة ¼ صوت كما يمكن اعتباره مقاما يبدأ من الدرجة الثانية لمقام الراست دون أي تغيير في درجاته الصوتية

فارحفاز (شوري) هو سلم بياتي تنقص درجته الخامسة نصف صوت وتزيد سادسته نصف صوت درجة ركوزه الاصلية الدوكاه
محير - عرضبار
طاهر - حسيني كلعذار :- مقامات من مشابهات مقام الحسيني عدا مقام الطاهر اذ تنقص درجته السادسة ربع صوت في حالة الهبوط.
الصبا - هو سلم بياتي تنقص درجته الرابعة نصف صوت (وقد تنقص الدرجة الثامنة في منطقة الجوابات بشكل عارض ½ صوت) درجة ركوزه الاصليه الدوكاه
صبا زمزمه - هو سلم صبا تنقص درجته الثانية ربع صوت (قد تنقص ثامنته نصف صوت اذا لزم الحال)
صبا بوسلك :- هو سلم صبا تزيد درجته الثانية ربع.
السيكاه - هو سلم راست يبدأ من الدرجة الثالثة
الهزام :- هو سلم سيكاه تنقص درجته الرابعة ½ صوت وتزيد درجته الخامسة ¼ صوت
الشهناز :- هو سلم سيكاه تنقص درجته الخامسة ¼ صوت
المسعار :- هو سلم شهناز تزيد درجته الثانية ½ صوت.
الجهاركاه :- يعتبر من فصيلة (الماجور أصلا) وقد نقصت درجته السابعة ¼ صوت
العراق - هو سلم يبدا من الدرجة السابعة لسلم الراست
الاوبج :- هو سلم عراق ترفع درجته الرابعة ¼ درجة ويعتبر تصوير لمقام شهناز
بسته نكار - من مشتقات مقام العراق فهو سلم العراق تنقص درجته السادسة ½ صوت .
راحة الارواح :- هو سلم عراق تنقص درجته الرابعة ¼ صوت وتزيد درجته الخامسة ½ صوت ويعتبر أيضا سلم الهزام مصور على درجة العراق
فرحناك - هو سلم عراق تزيد درجته الرابعه ربع صوت والخامسة ربع صوت ويعتبر كمقام السيكاه المصور على درجة العراق
توجد انغام عديدة أخرى وسوف نذكرها في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

« الاوزان »

وتسمى أيضا بالاصول أو الضروب أو الايقاع وهى ضرورية لربط الانغام الموسيقية بعضهـا ببعض من حيث الوزن . وقـد وضعت لها اصطلاحات خاصة تستعمل فى جميع أوزان القطع الموسيقية والغنائية وهذه الاصطلاحات عبارة عن ما يأتى

١ ـ دم وهى ذات حركة خاصة قوية

٢ ـ تك وهى ذات حركة خاصة ضعيفة
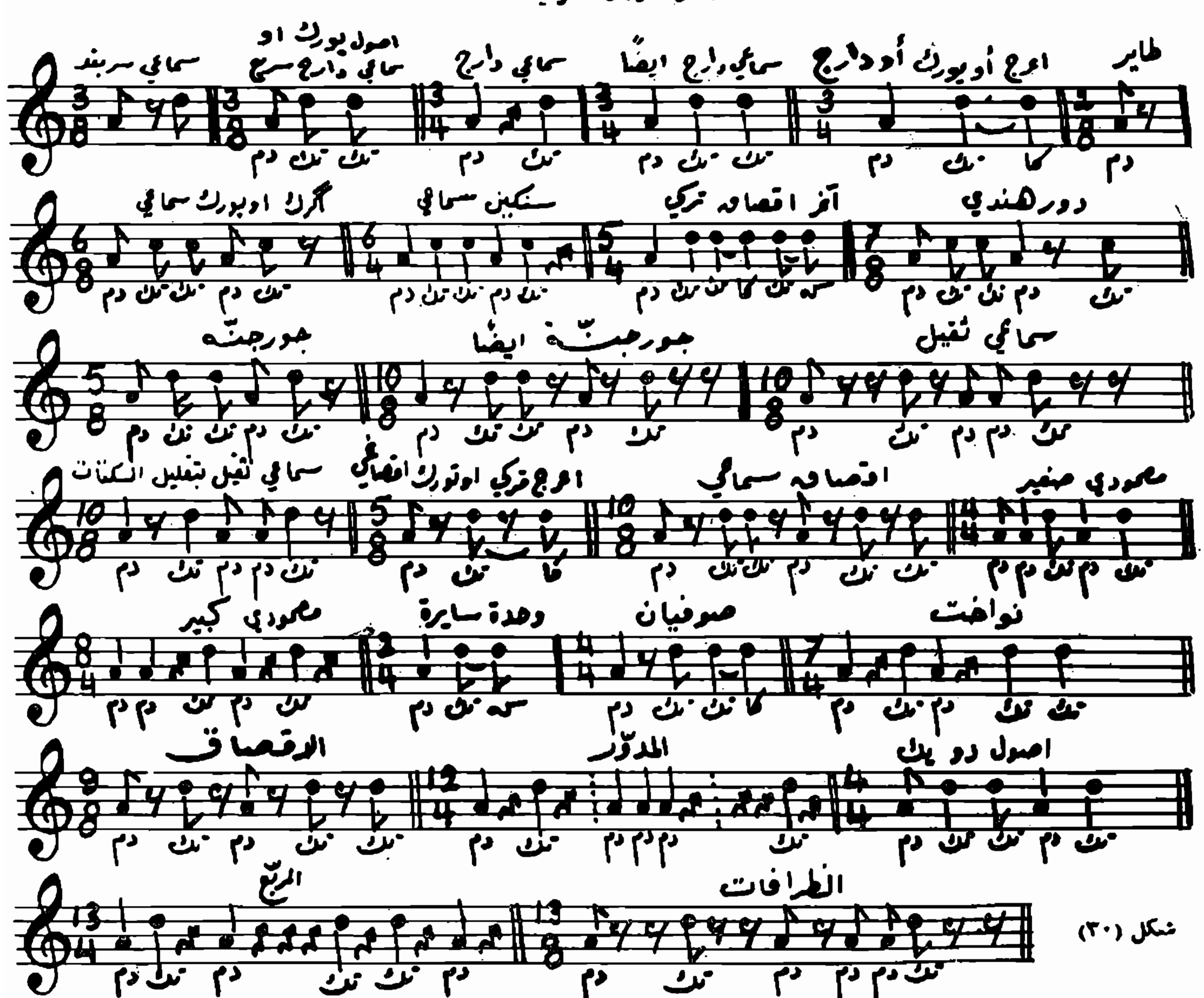
٣ ـ المسافة وهى السكوت الكائن بين دم وتك او بين دم ودم الخ

فعند مرافقة عازف الطبلة أو الرق (الدف) للآلات الموسيقية أثناء العزف أو الغناء فى الالحان ذات الايقاع نشاهد ان عازف الطبلة أو الرق ينقرّ على آلته بحسب أصول وزن القطعة الموسيقية او الغنائية مقادير معينة من الدم والتك . فينقر الدم فى وسط آلة النقر بنقرة أقوى من نقرة التك التى تنقر على حافة آلة النقر بصورة مناسبة .

وللالحان الشرقية اوزان عديدة نكتفى بذكر اكثرها ذيوعا موضحة بالنوتة الموسيقية كما فى شكل (٣٠)

ويلاحظ فى الشكل ان ذيول « النوتات » المتجهة الى الاعلى تعنى دم وذيول النوتات المتجهة الى الاسفل تعنى تك .

بعض الاوزان الشرقية

شكل (٣٠)

بيشرو لفظ فارسى بمعنى الذهاب اماما . وفى اصطلاح الموسيقى التركية يطلق هذا الاسم على القطعة الموسيقية التى يصدر بهـا اول الفصل ويقال نظير ذلك عند العرب (بشـرف) تحريف كلمة بيشرو وهو لحن ذو خمسة أجزاء غالبا تسمى أربعة أجزاء منها (الخانة) ويسمى الخامس (الذى يتكرر بعد كل خانة من الخانات الاربع) بالتسليم

شرقى كلمة تركية تطلق على كل نغم من الانغام

اصول كلمة عربية وتركية تطلق على كل وزن من اوزان الالحان الموسيقية كما يقال نظير ذلك فى الموسيقى الغربية (تمبو)

دوزان كلمة تركية تطلق على تصليح مقامات الآلات الموسيقيـة وفى الموسيقى الغربية (اكورد)

التصوير هو نقل اللحن من طبقته الاصلية الى طبقة اخرى ترتفع او تنخفض عنه بمسافة موسيقية معلومة . شرقية كانت أو غربية .

بستة :ـ كلمة فارسية معناها رابط ومصطلح عليها فى الموسيقى التركية بمعنى موشح أى المربوط

قبـــا :ـ لفظة تركية معناها غليظ

ماهور :ـ اسم فارسى معناه الهلال

كردان :ـ اسم تركى معناه العقد .

بوسليك :ـ اسم تركى معناه لثمة خفيفة او مسة أو دوسة صغيرة .

فرحفزا :ـ اسم فارسى معناه مزيد الفرح

سوزدل :ـ اسم فارسى معناه محرق القلب

شوق افزا :ـ اسم فارسى معناه مزيد الشوق

بسته نكار :ـ اسم فارسى معناه رابط المحبوب

اويج ارا :ـ اسم فارسى معناه مزيد العلا

راحة الارواح :ـ اسم عربى معناه استراحة الروح

نو أثر :ـ اسم فارسى معناه الاثر الجديد .

نهاوند :ـ اسم مدينة ببلاد العجم

طرز نوين :ـ اسم فارسى معناه الطرز الجديد .

حجاز كار :ـ اسم فارسى معناه عمل الحجاز

دلكشا :ـ اسم فارسى معناه محرق القلب .

سوزناك :ـ اسم فارسى معناه المحرق .

ساز كار :ـ اسم فارسى معناه عمل الآلات

سوزد لارا :ـ اسم فارسى معناه نار المحبوب

رهاوى :ـ اسم مدينة الرها أى اورفة على الفرات

اوبرا :ـ لفظ ايطالى يطلق على كل رواية شعرية مسرحية ملحنة

النغمة :ـ هى الصوت الموسيقى الذى ترتاح لسماعه النفس

الفنون الجميلة :ـ انهـا كل ما يفعله الانسـان لارضـاء حاجياته ورغباته او حبا منه فى الجمال .

الدرجة :ـ مرتبة من مرتبات النغم تميزها الاذن من ناحيتى الحدة والغلظ

المقام أو السلم :ـ مجموعة نغمات مرتبة بعضها فوق بعض

الليكاتو :ـ هو خط منحنى فائدته ربط أو وصـل عـدة علامات زمنية او عدة نغمات

العمود المزدوج :ـ أو خطا القياس ـ عبارة عن خطين متجـاورين من خطوط . المازورة . ويستعمل فى الحالات التالية

١ ـ قبل تغيير المازورة

٢ ـ قبل تغيير علامات التحويل

٣ ـ فى نهاية اللحن مع كتابة لفظة الختام

٤ ـ للفصل بين جزئين فى اللحن

منيويت :ـ رقص قـديم يتـألف عادة من جملتين موسيقيتين ميزانه ¾

بريليود :ـ لفظ فرنسى معناه مقدمة وهو لحن قائم بذاته ينتهى بأساس المقام المؤلف منه القطعة .

روندو :ـ نوع من التاليف الموسيقى ويتالف من جملة موسيقية اساسية تتكرر فى اللحن عدة مرار

السينفونى :ـ تاليف آلى راقى يشترك فيه عدة آلات فى أصوات مختلفة يقوم بتأديتها فرقة كاملة تربى على المائة آلة (تسـمى سينفونى اوركسترا)

« العـــود »

طريقة نصبه والضرب عليـــه

العود :ــ آلة موسيقية شرقية يشد عليها ستة أوتار مختلفةالغلظ والدقة تكون الاوتار الخمســة الاولى مزدوجــة والوتر السادس منفردا

يوضع العود عند العزف على الفخذ الايمن بحيث يكون ظهره ملصقا من الجهة اليمنى بالقسم السفلي من صدر العازف ويرتكز الذراع الايمن على بعد مناسب من مؤخرة آلة العود من الجهة العليا بحيث تكون مقابلة لجسر العود تقريبا وبهذه الحالة تكون الاصابع بطبيعة الحال قريبة من الاوتار للضرب بها بالمضراب الذى سنشرح كيفية استعماله بعدئذ انظر شكل ٣١

شكل (٣١

صورة واضحة عن كيفية مسك العود والمضراب بصورة عامة

أما اليد اليسرى فتوضع فى أول (زند) العود من الجهـــةاليسرى ملامسة صندوق مفاتيح الاوتار بحيث يكون زند العود بين الابهام والقسم الاول من السبابة مع ملاحظة عــدم لمس زندالعود للتجويف الكائن بين الابهام والسبابة وعدم لصق راحـــة الكف بزند العود على أن يكون شكل الكف والاصابع مســـتديرا كمن يقبض بكفه برتقالة ولا يشد بالابهام على زند العود لتكون الاصابع طلقة فى حركاتها عند العزف وفى حـــالة تغيير المراكز كما فى الاشكال ٣٢) ٣٣ ٣٤

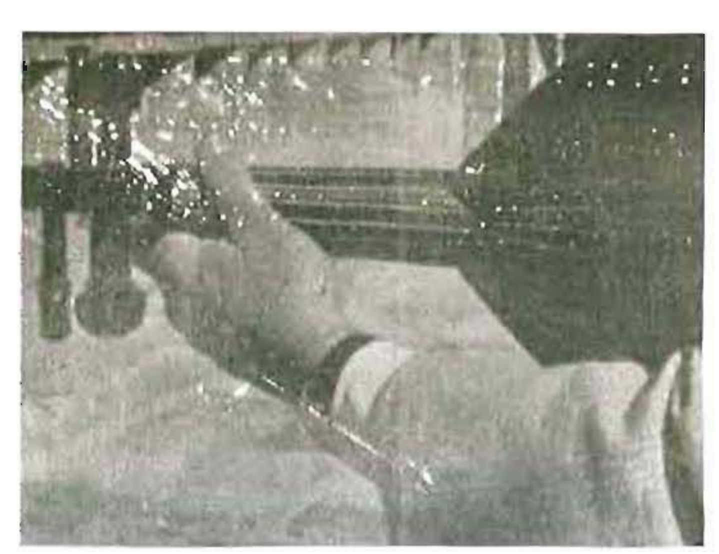

شكل (٣٣

صورة واضحة عن كيفية مسك زند العود (باليد اليسرى)

شكل ٣٢)

شكل ٣٤
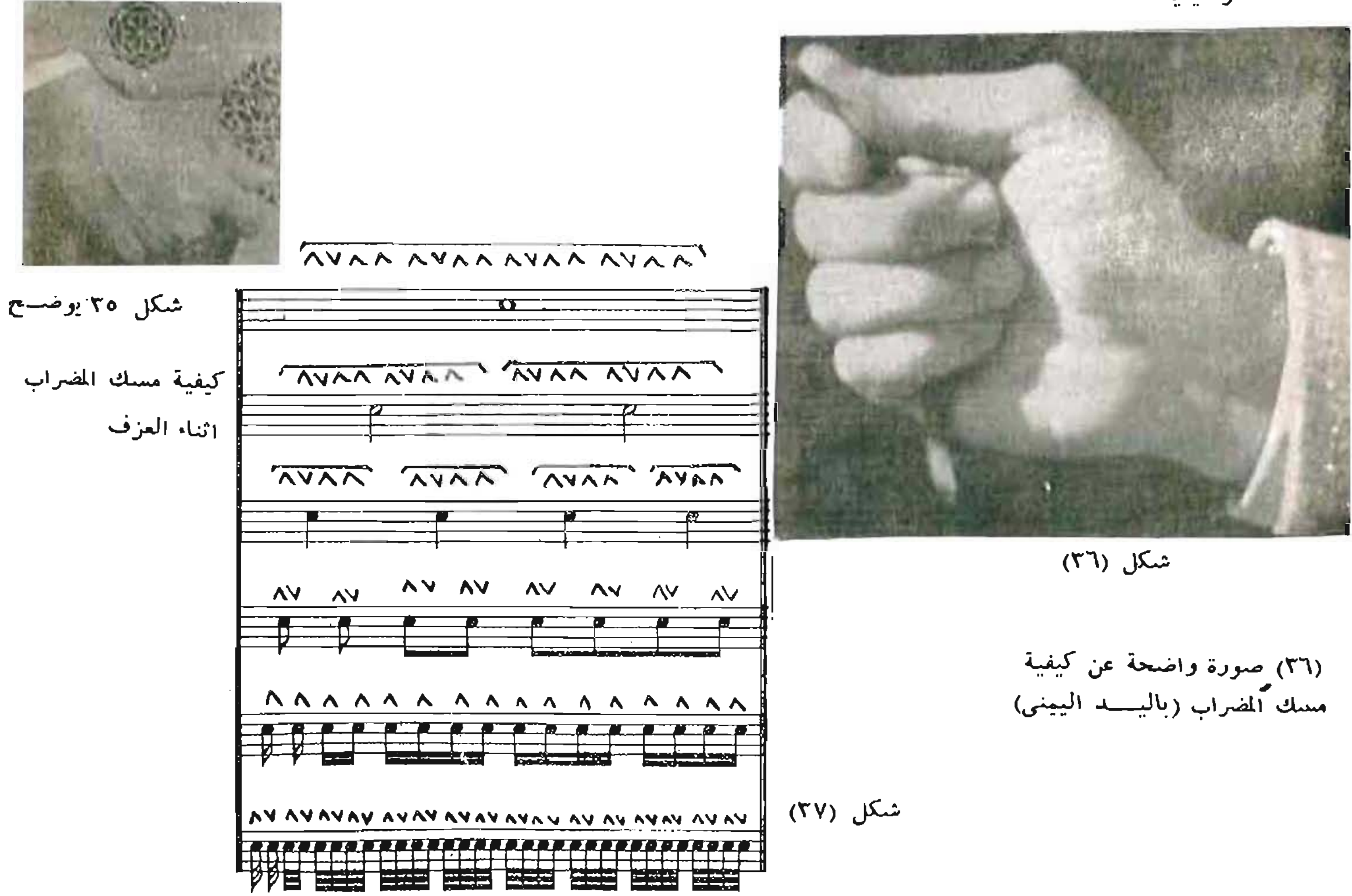
المضراب :ــ تستعمل فى العزف على العود ريشة نسر مخففةاو ما يشابهها فى الرقة والكثافة تسمى المضراب

يقبض على المضراب بجميع أصابع اليد اليمنى بعد ترك جزء منه (يتراوح طوله بين ٣/٤سم) خارجا من بين الابهام والسبابة (انظر شكل ٣٦) للضرب به على الاوتار لا على وجه العود، وللمضراب قواعد واشارات ترسم فوق (النوتات) الموسيقية التى يراد عزفها من قبل التلميذ المبتدىء تعين بها طريقة أو كيفية الضرب على الاوتار صعودا أو نزولا كما يجب أن تكون الضربات منتظمة بدون تقديم أو تاخير فى المسافات الزمنية ٠

فالاشارة (Λ) تعنى ضرب المضراب على الوتر مرة واحدة من الاعلى الى الاسفل (نازلة)

والاشارة (V) تعنى ضرب المضراب على الوتر مرة واحدة من الاسفل الى الاعلى (صاعدة)

ويستغنى عن رسم هذه الاشارات (الصاعدة والنازلة) بعد تمرين التلميذ وافهامه عدد ضربات المضراب بالنسبة لقيم العلامات الموسيقية

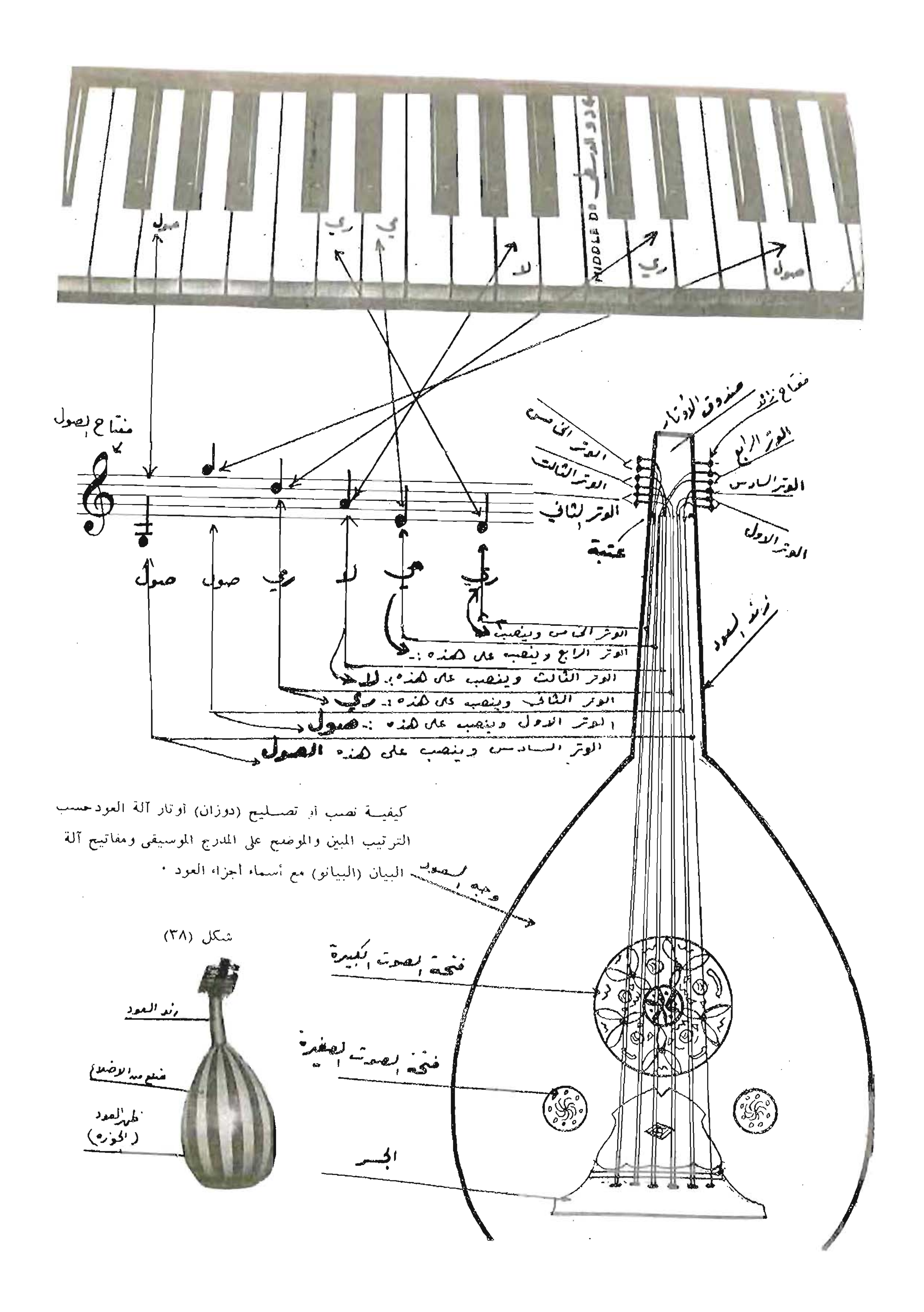
شكل ٣٥ يوضح كيفية مسك المضراب اثناء العزف

شكل (٣٦)

(٣٦) صورة واضحة عن كيفية مسك المضراب (باليد اليمنى)
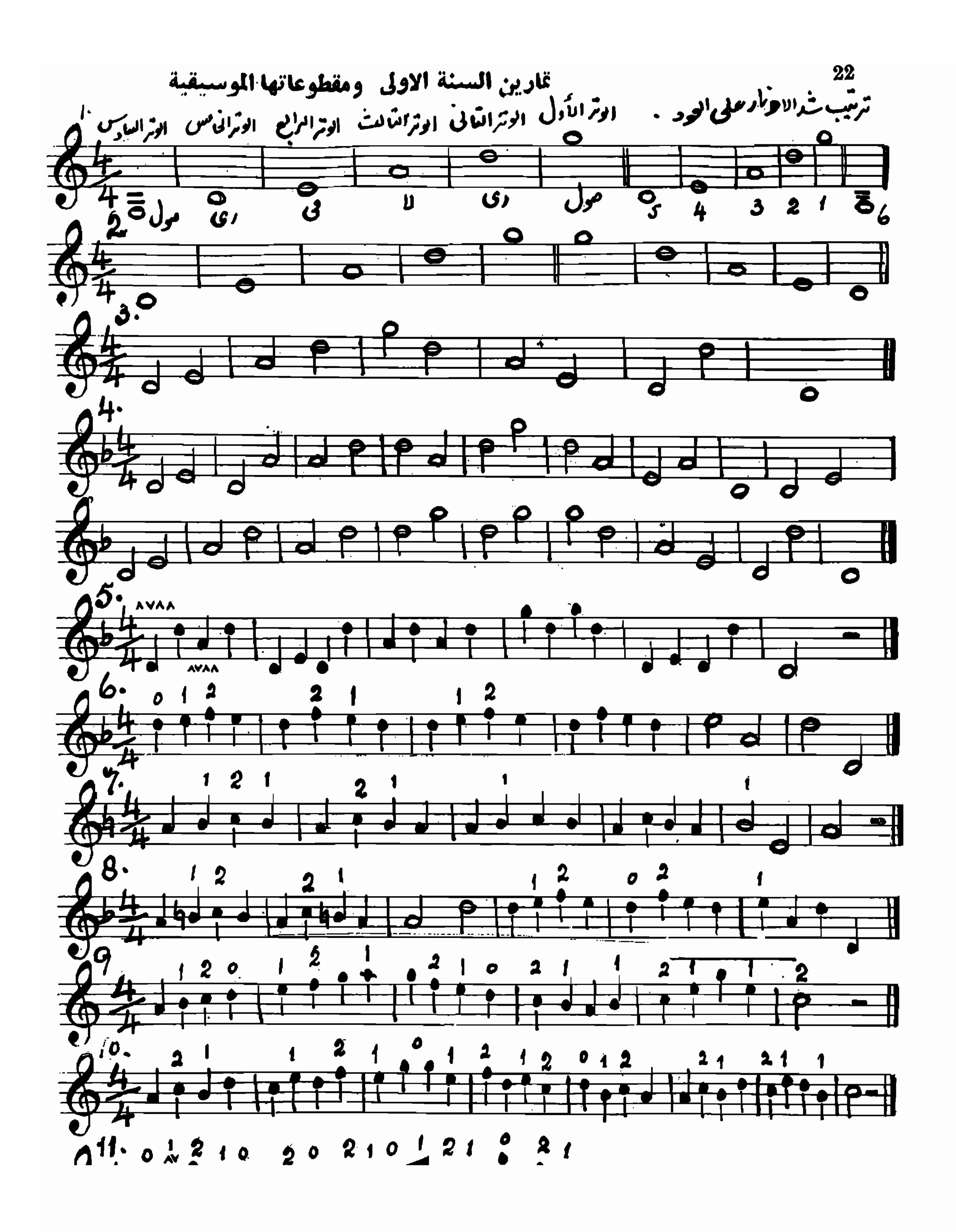
شكل (٣٧)
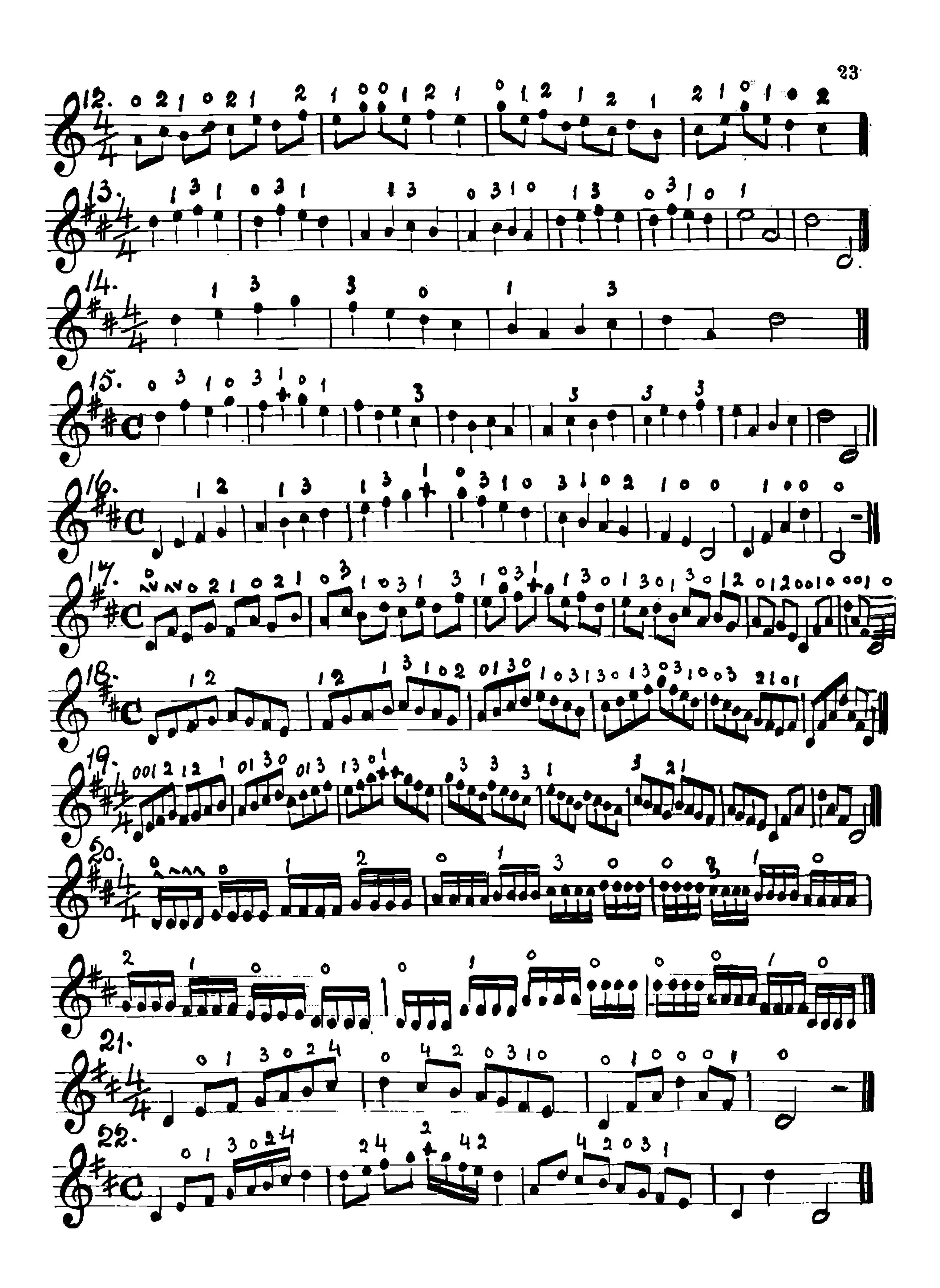
شكل (٣٧) يوضح كيفية استعمال المضراب وعدد الاشارات الصاعدة والنازلة بالنسبة لقيم العلامات الموسيقية
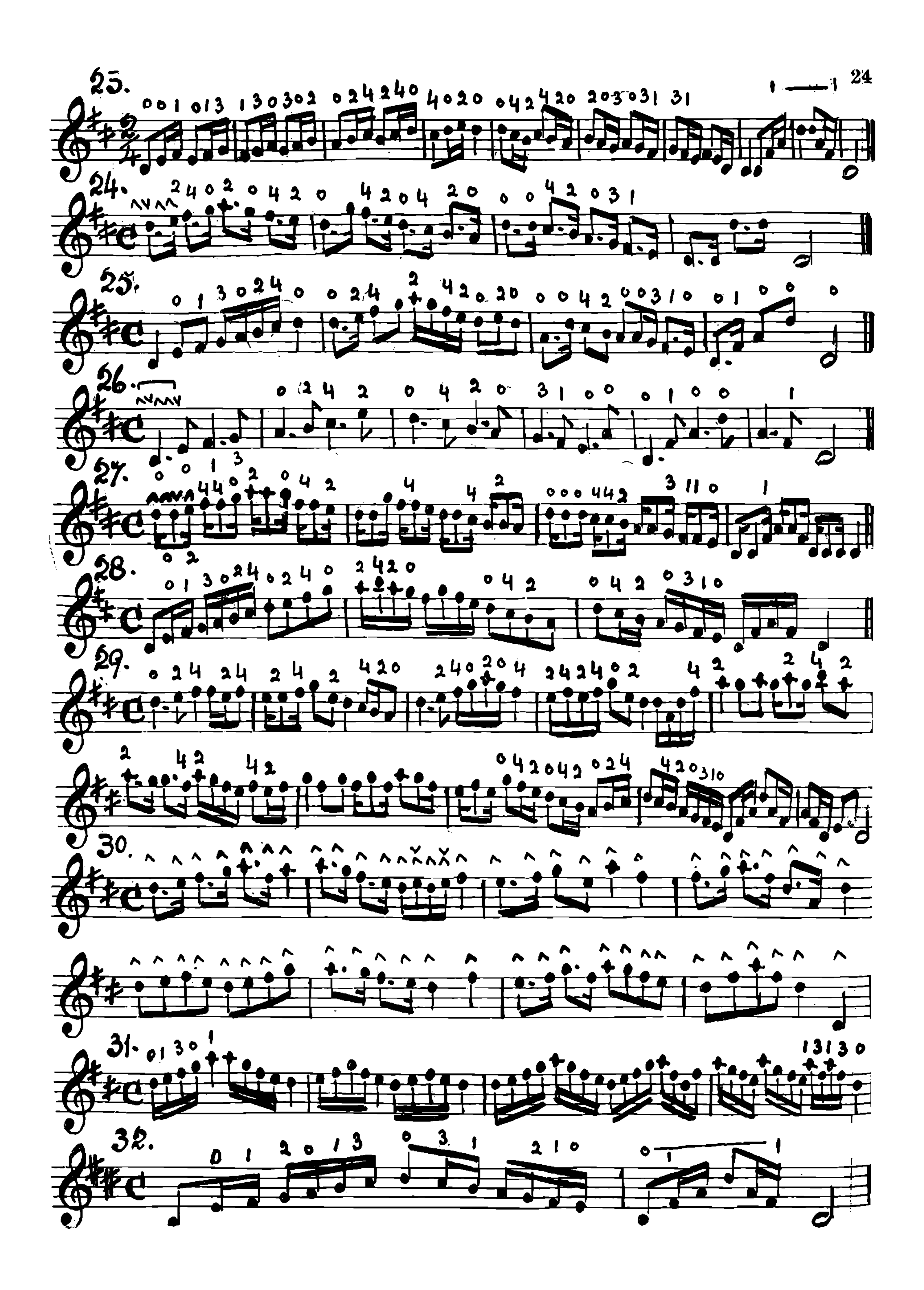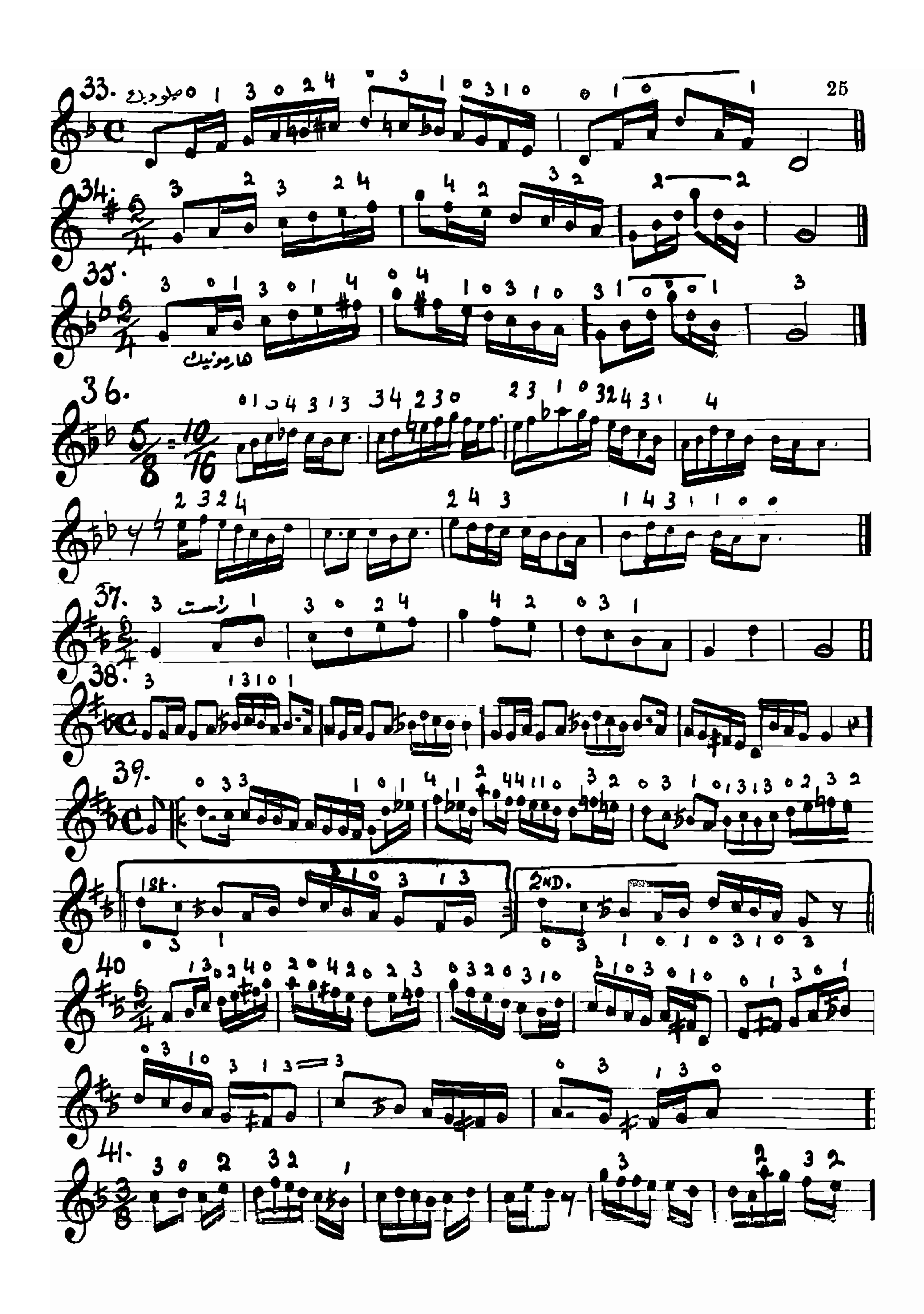

كيفية نصب أو تصليح (دوزان) أوتار آلة العود حسب الترتيب المبين والموضح على المدرج الموسيقى ومفاتيح آلة البيان (البيانو) مع أسماء أجزاء العود .
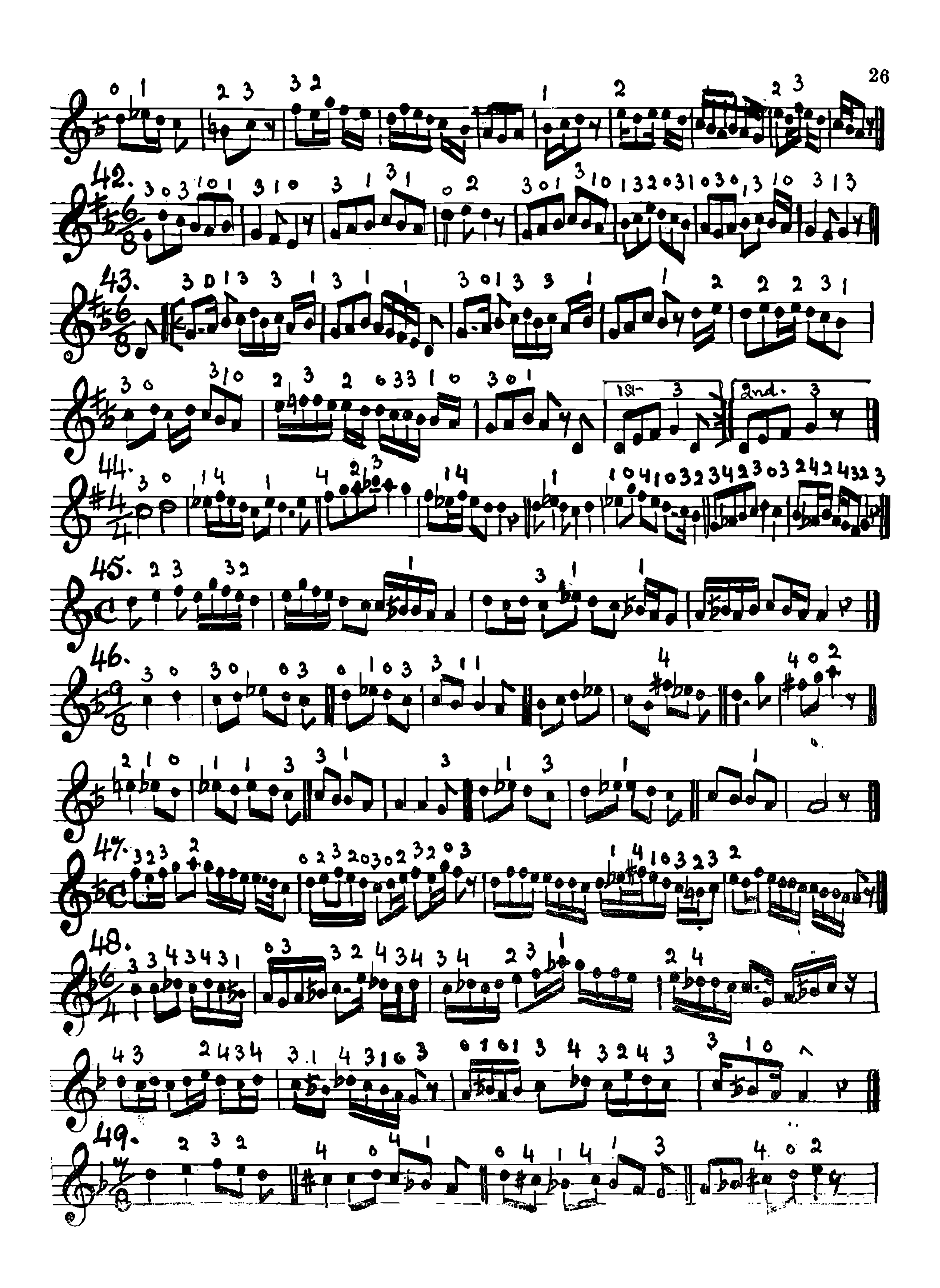
شكل (٣٨)
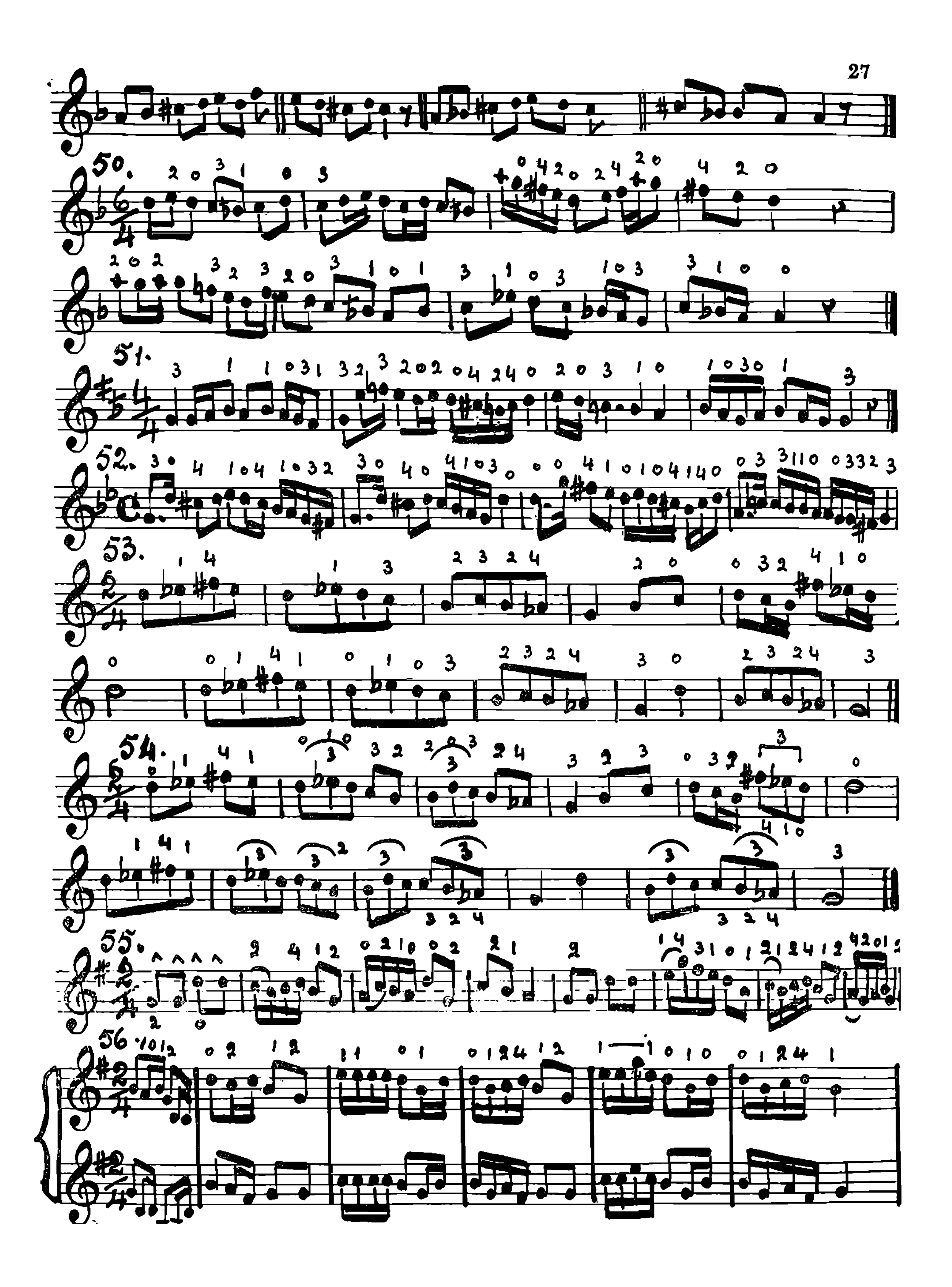

تمارين السنة الاولى ومقطوعاتها الموسيقية
ترتيب شد الاوتار على العود .
الوتر الأول
الوتر الثاني
الوتر الثالث
الوتر الرابع
الوتر الخامس
الوتر السادس
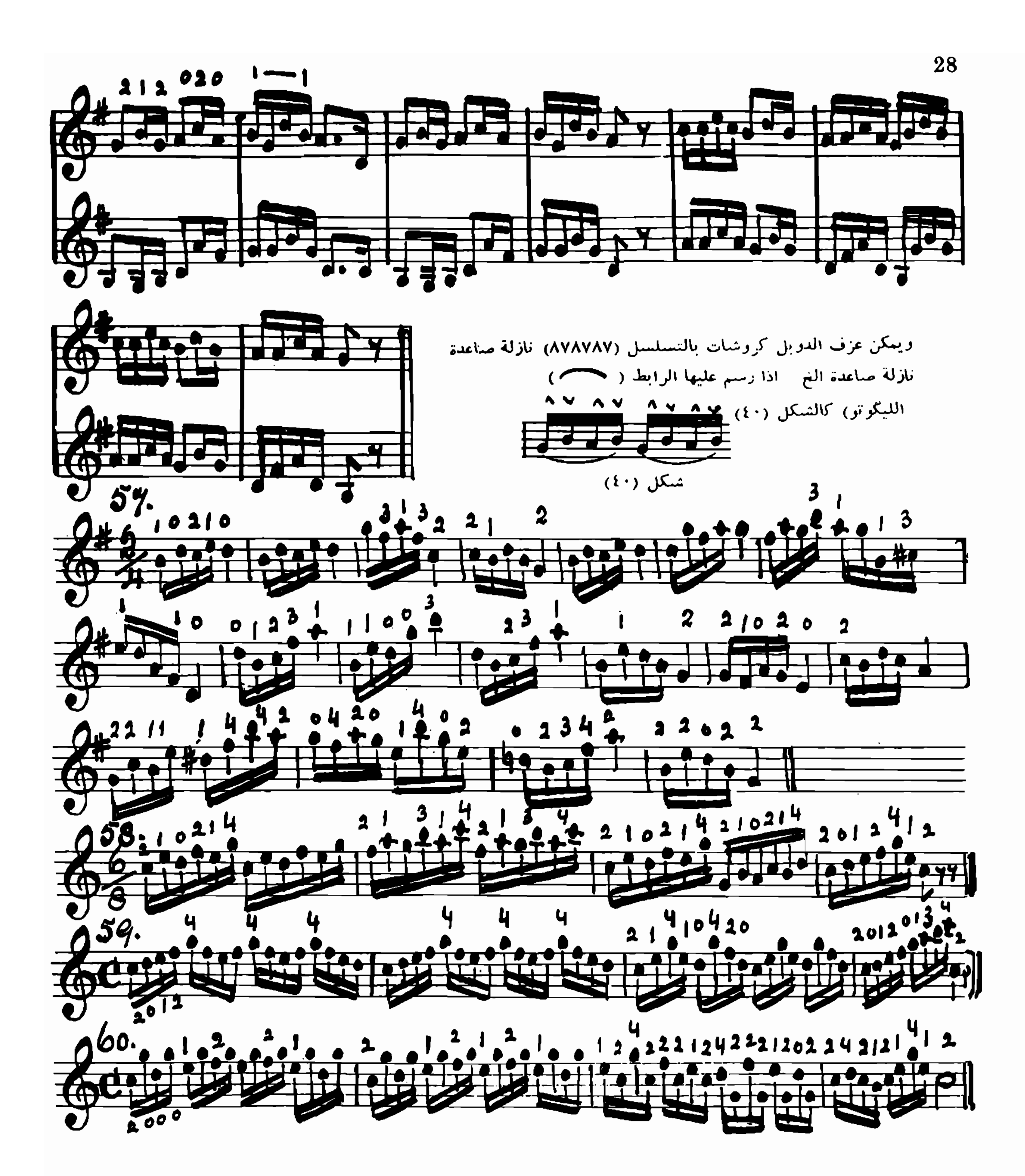

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

25
33.
34.
35.
هارمونيك
36.
37.
راست
38.
39.
1st.
2ND.
40
41.

42.
43.
1st
2nd.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ملاحظة ويمكن التصرف وعدم التقيد بالصاعدة والنازلة أثناء العزف فى بعض القطع الموسيقية

بشرف راست عاصم بك

التسليم

الخانة الثانية

دخول الخانة الثالثة
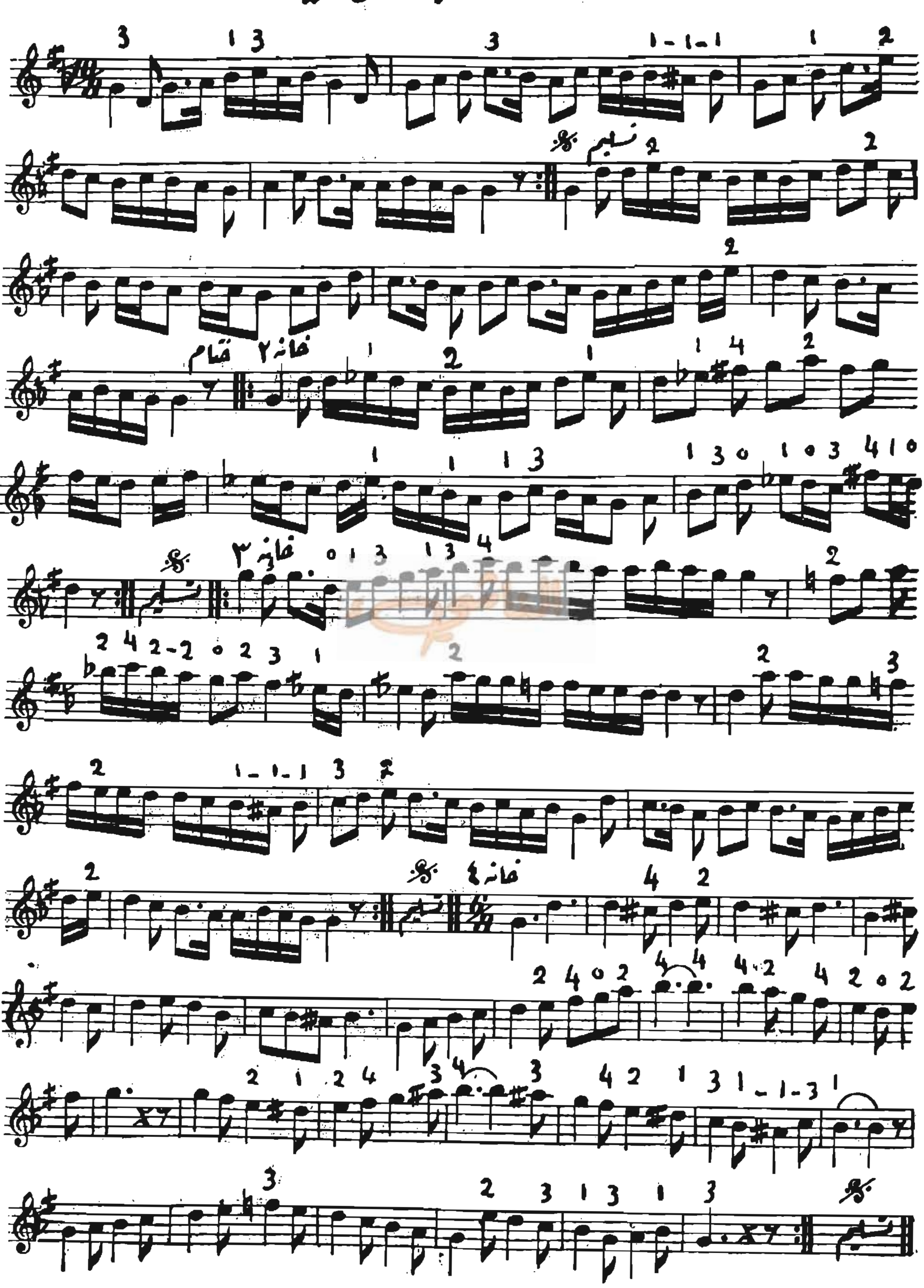
دخول الخانة الرابعة
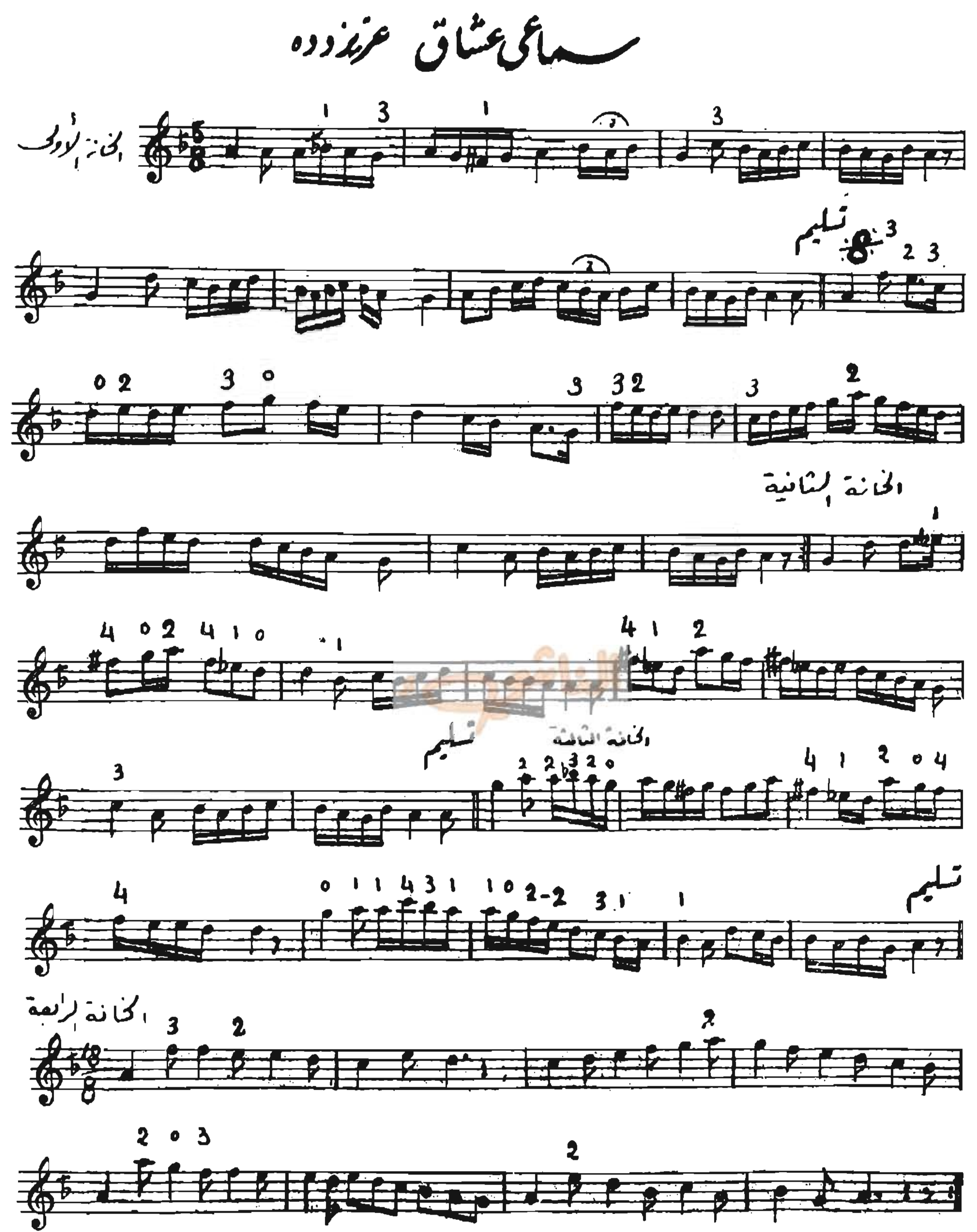
الخانة الرابعة
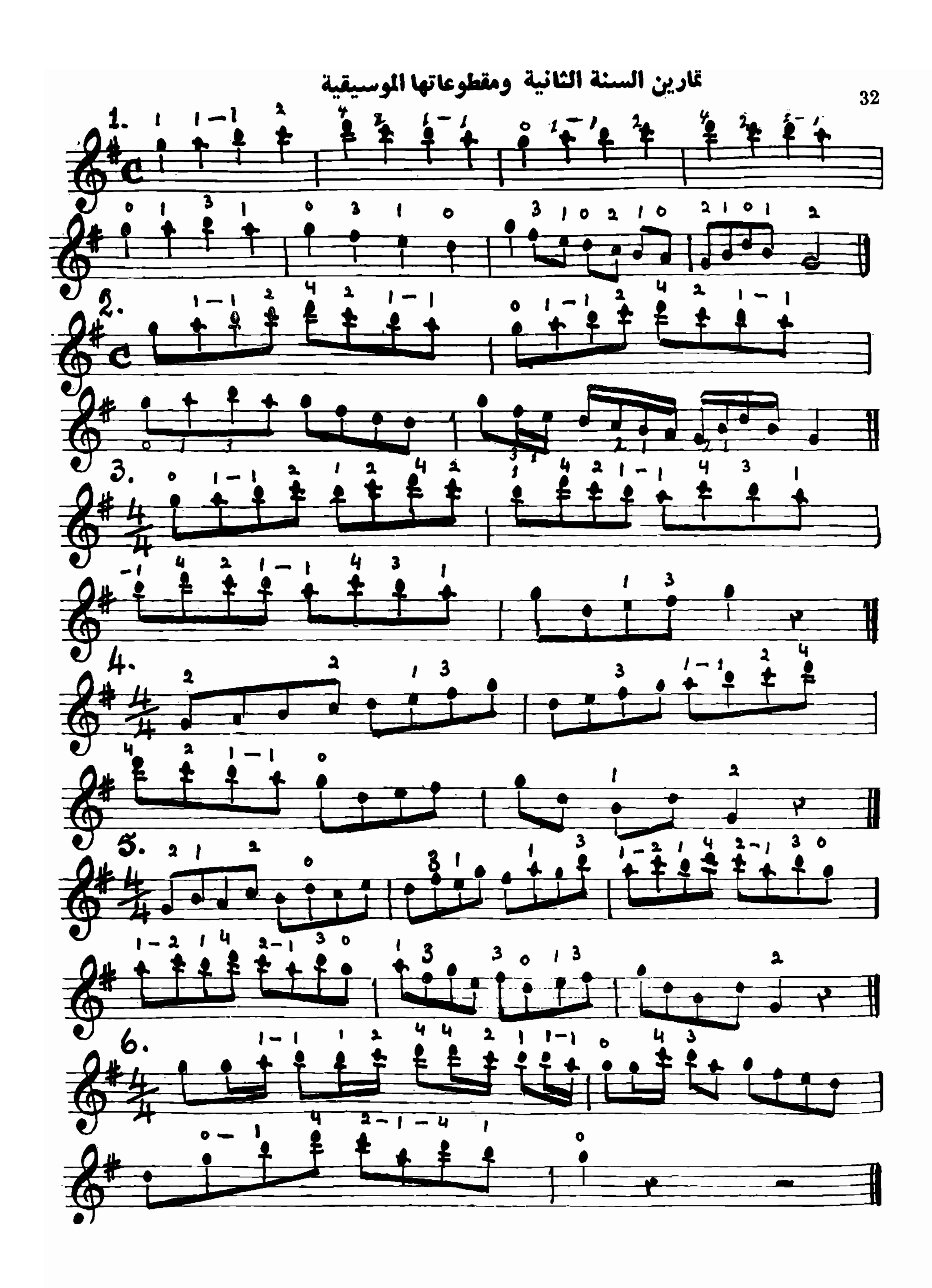
الختام
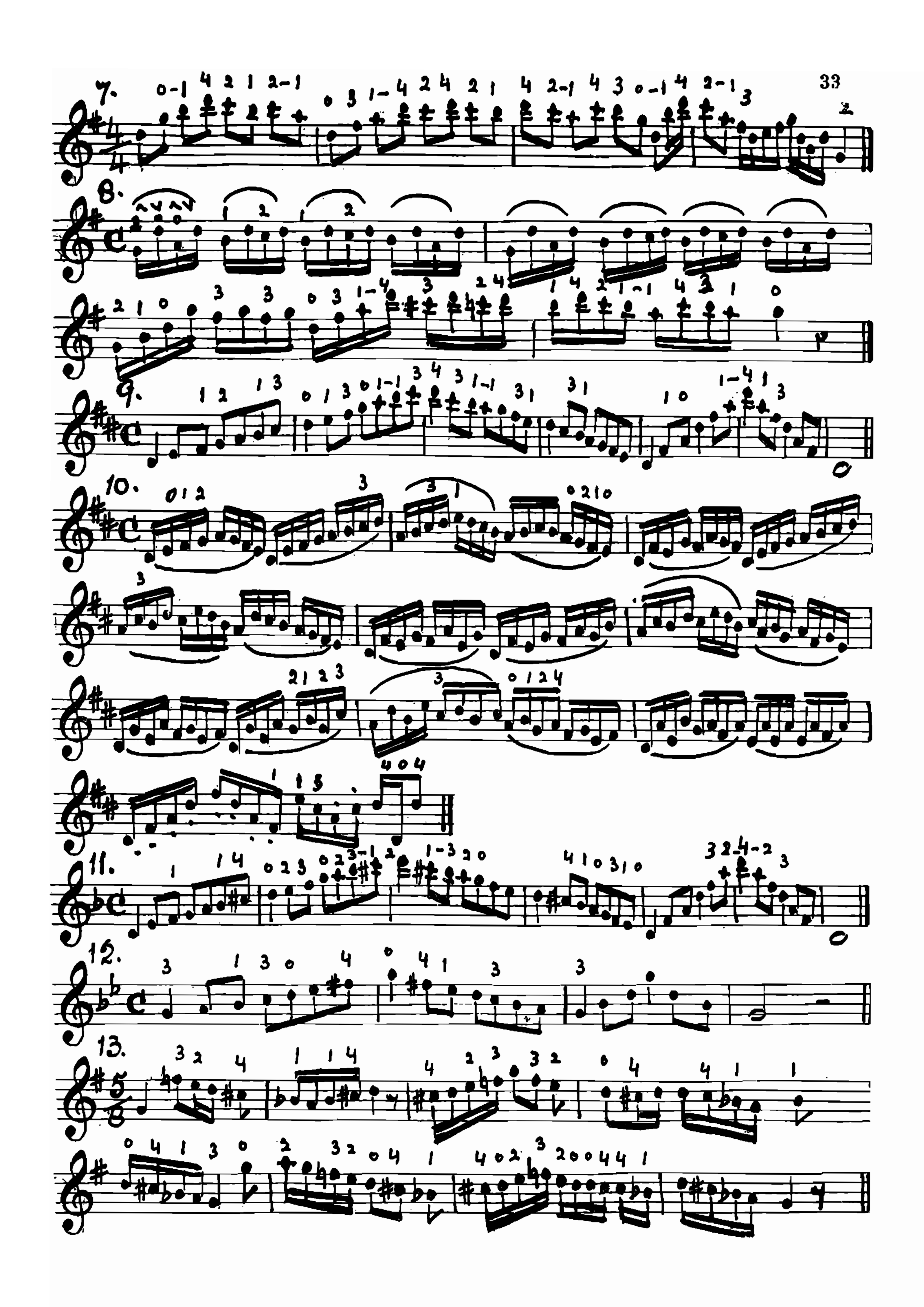
FIN
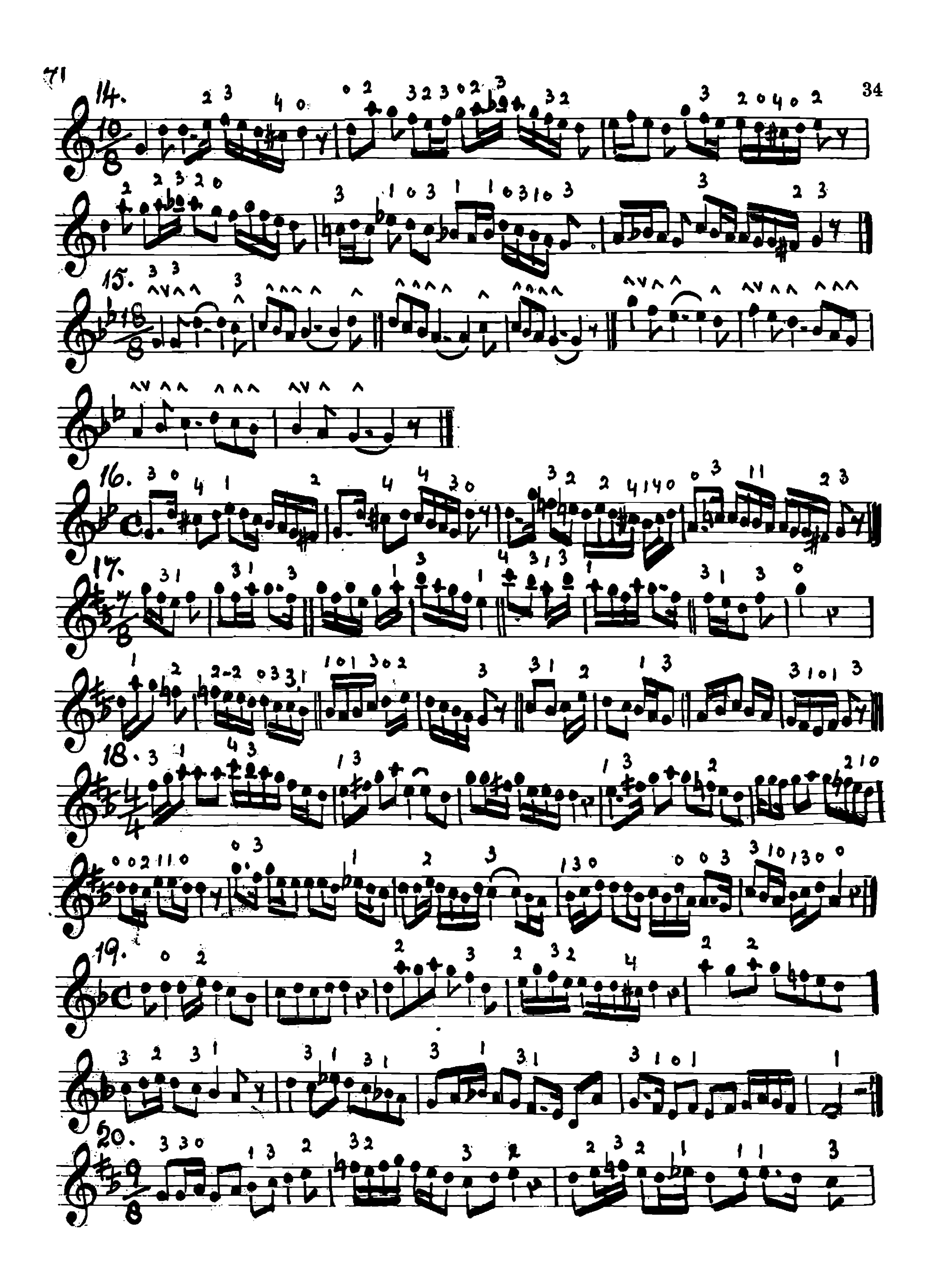
سماعي راست طاتيوس افندي

سماعي عشاق عزيزدده
الخانة الأولى
تسليم
الخانة الثانية
تسليم
الخانة الثالثة
تسليم
الخانة الرابعة

تمارين السنة الثانية ومقطوعاتها الموسيقية
32
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

21.

22.

23.
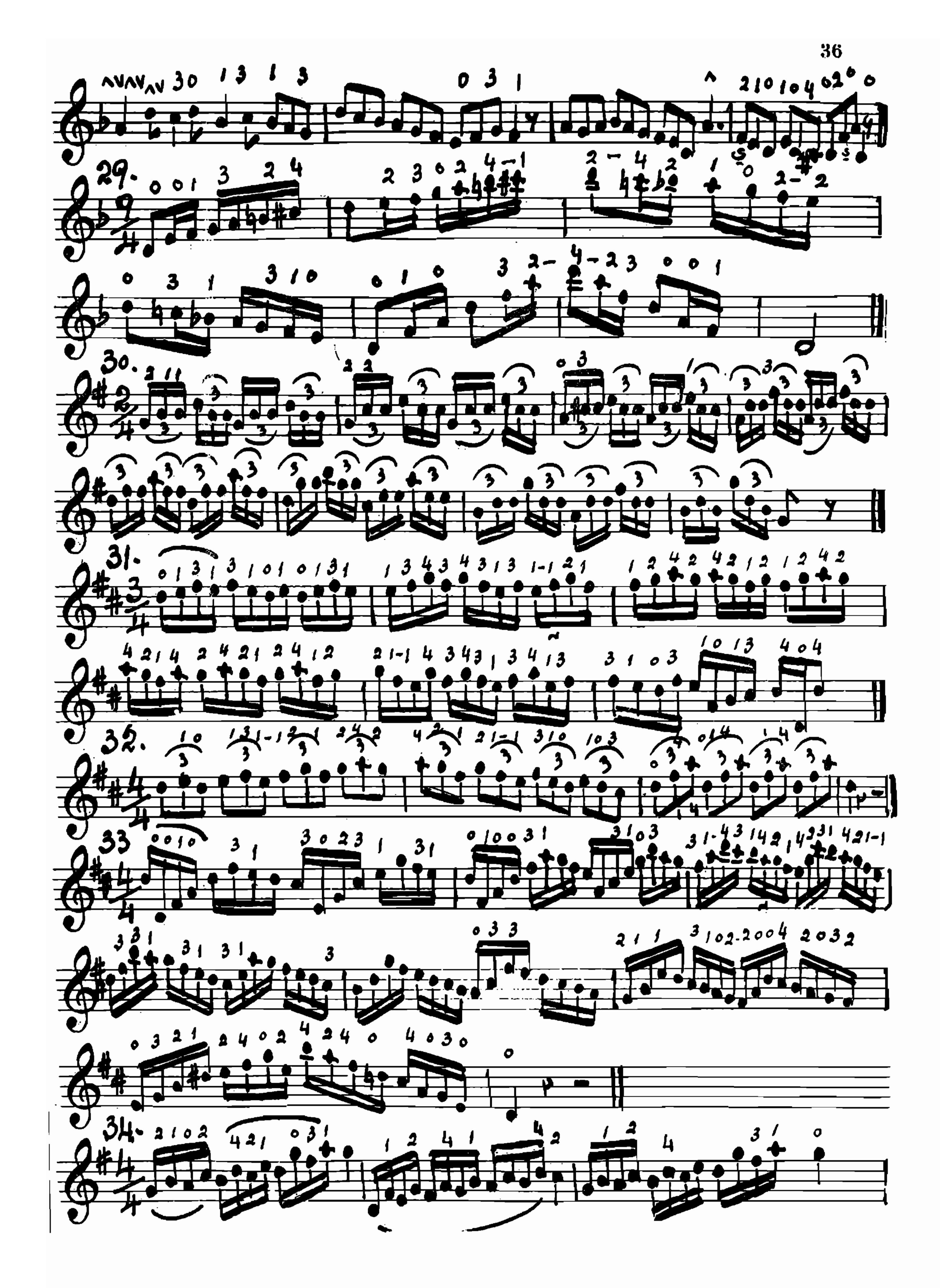
24.
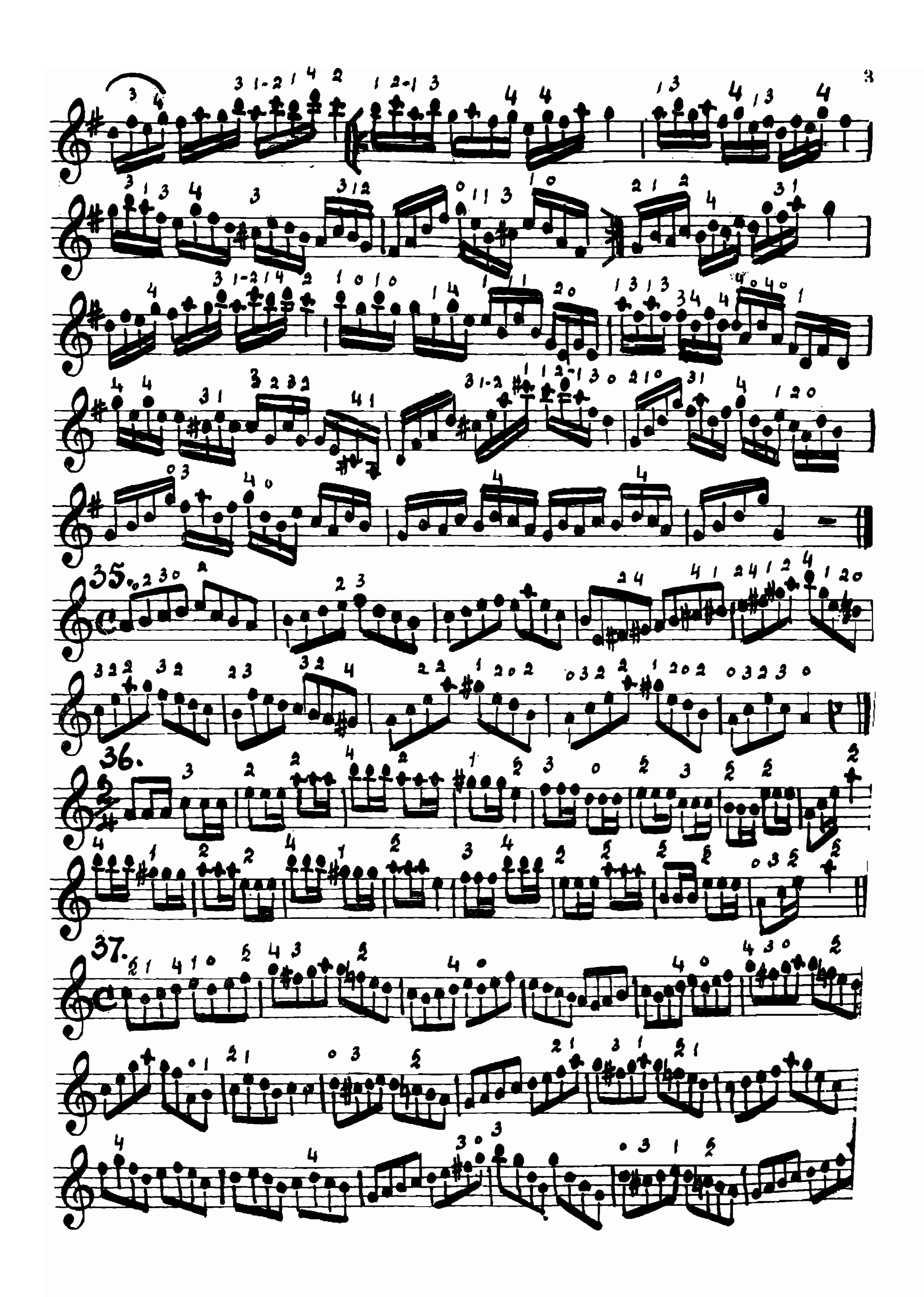
25.

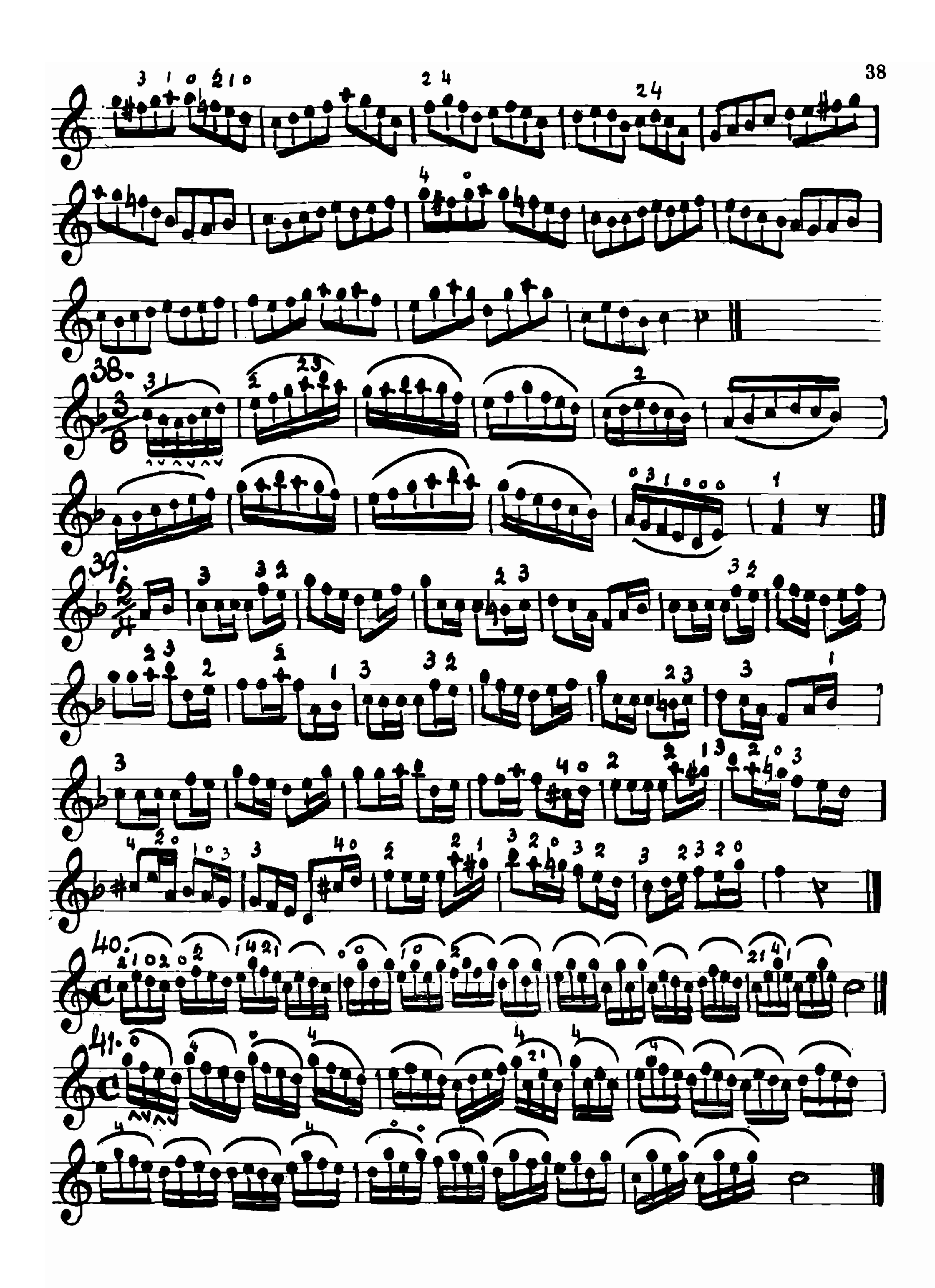
26.
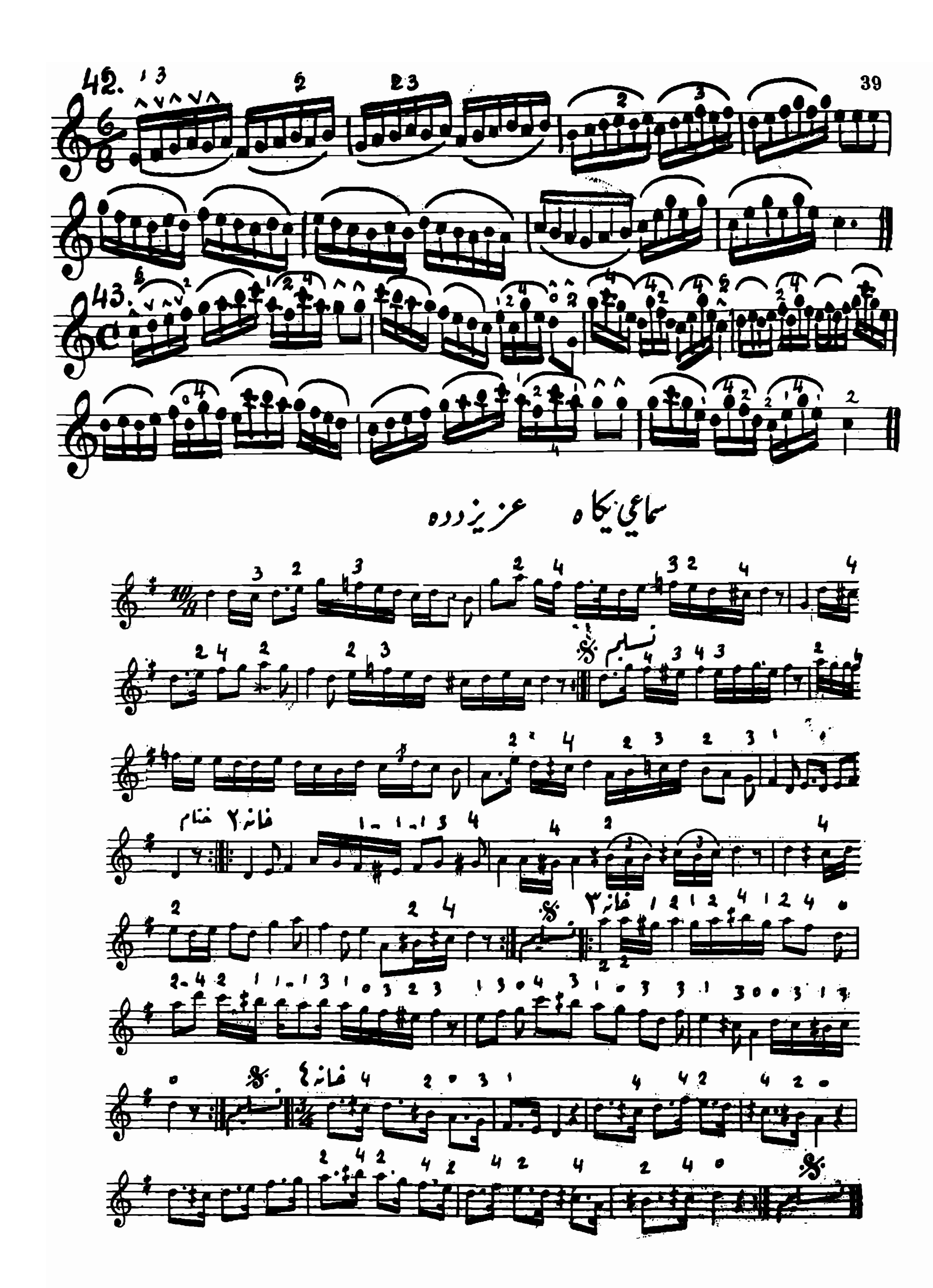
27.

28.
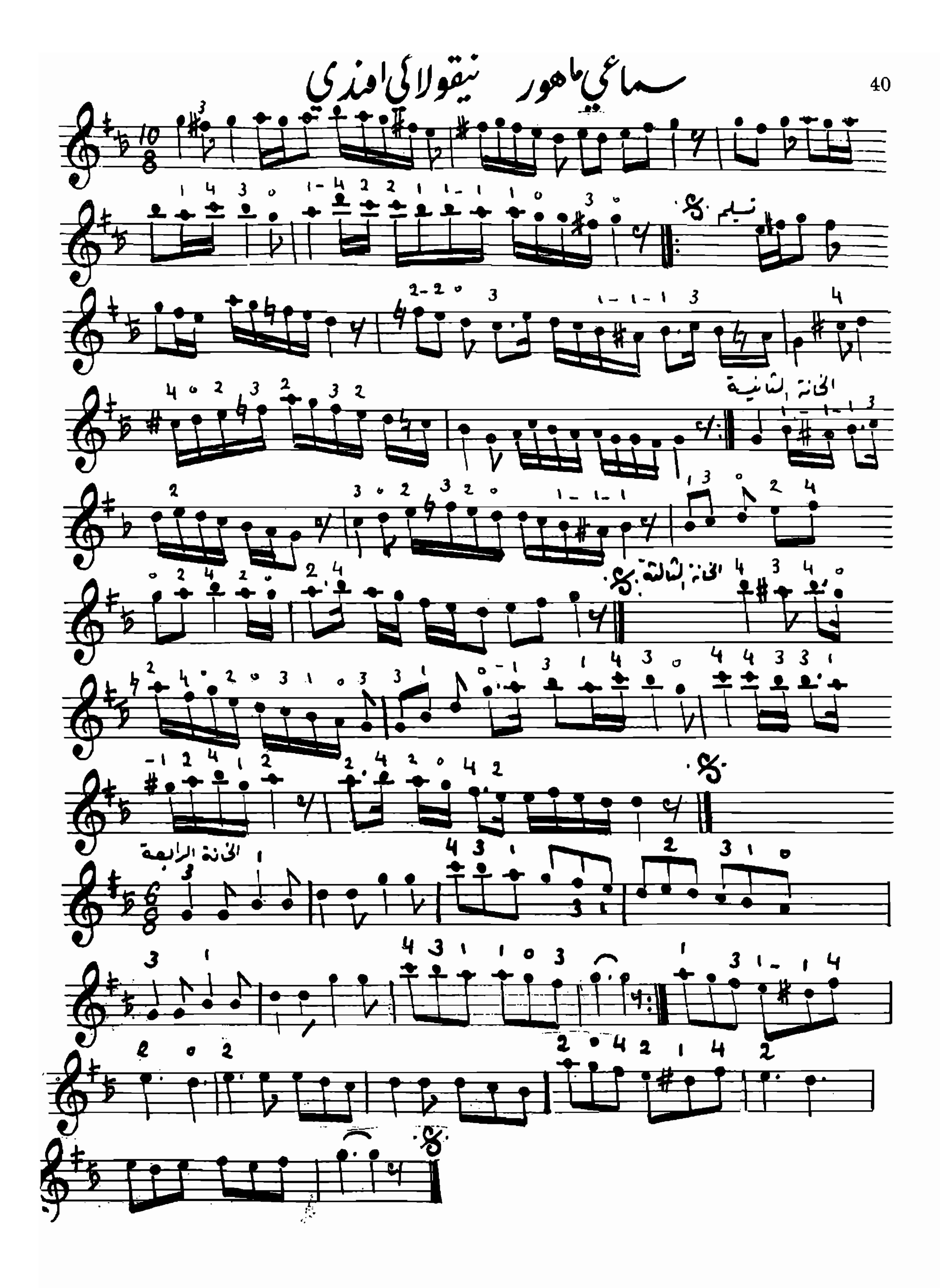

29.
30.
31.
32.
33
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
سماعي يكاه عزيز دده
تسليم
خانه ۲ ختام
خانه ۳
تسليم
خانه ٤
تسليم

سماعي ماهور نيقولاكي افندي
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة

سماعي قارجغار طاتيوس افندي

تسليم

الخانة الثانية

تسليم

الخانة الثالثة

تسليم

الخانة الرابعة

تسليم

سماعي محير جميل بك

تسليم

الخانة الثانية
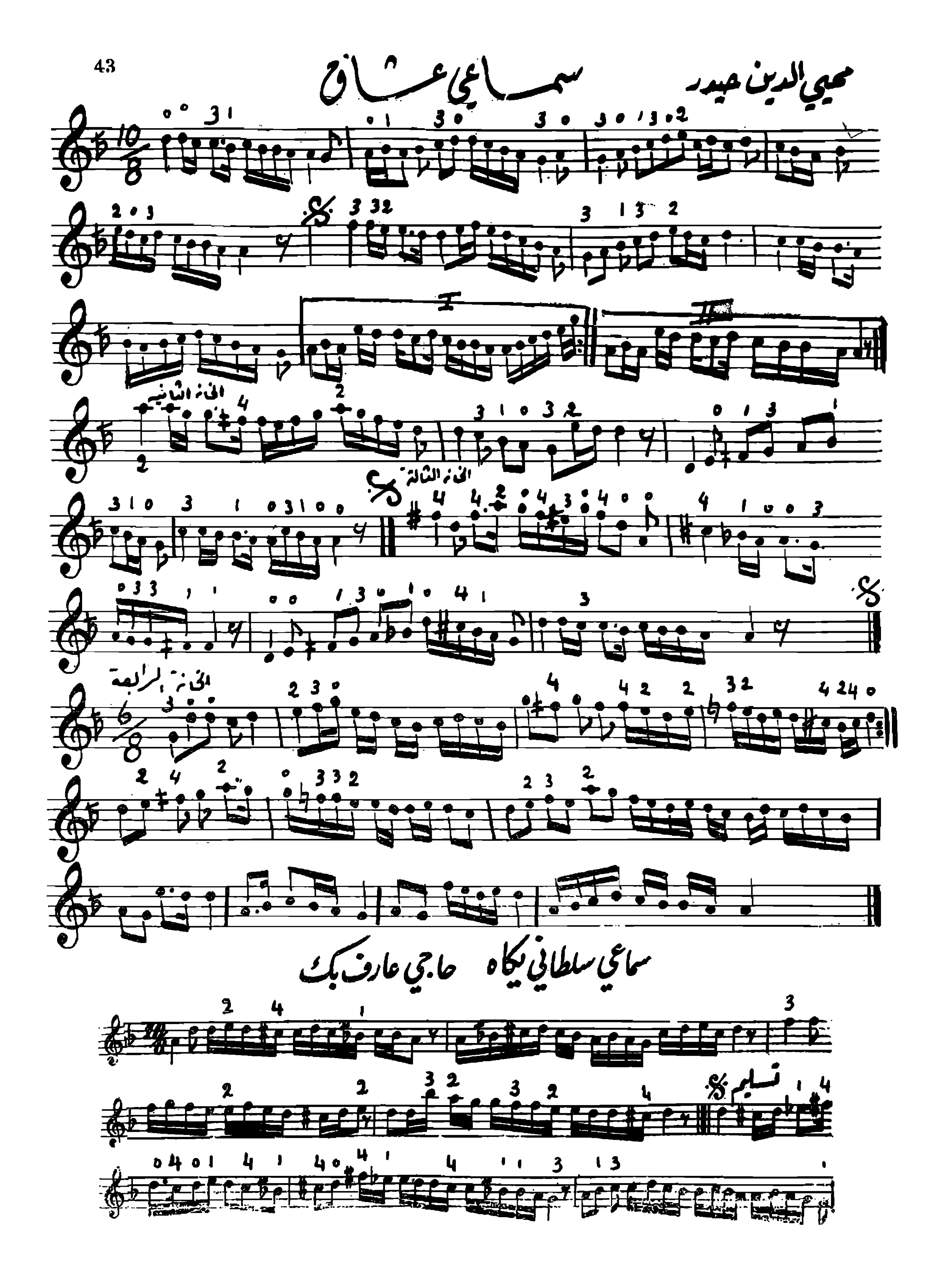
تسليم
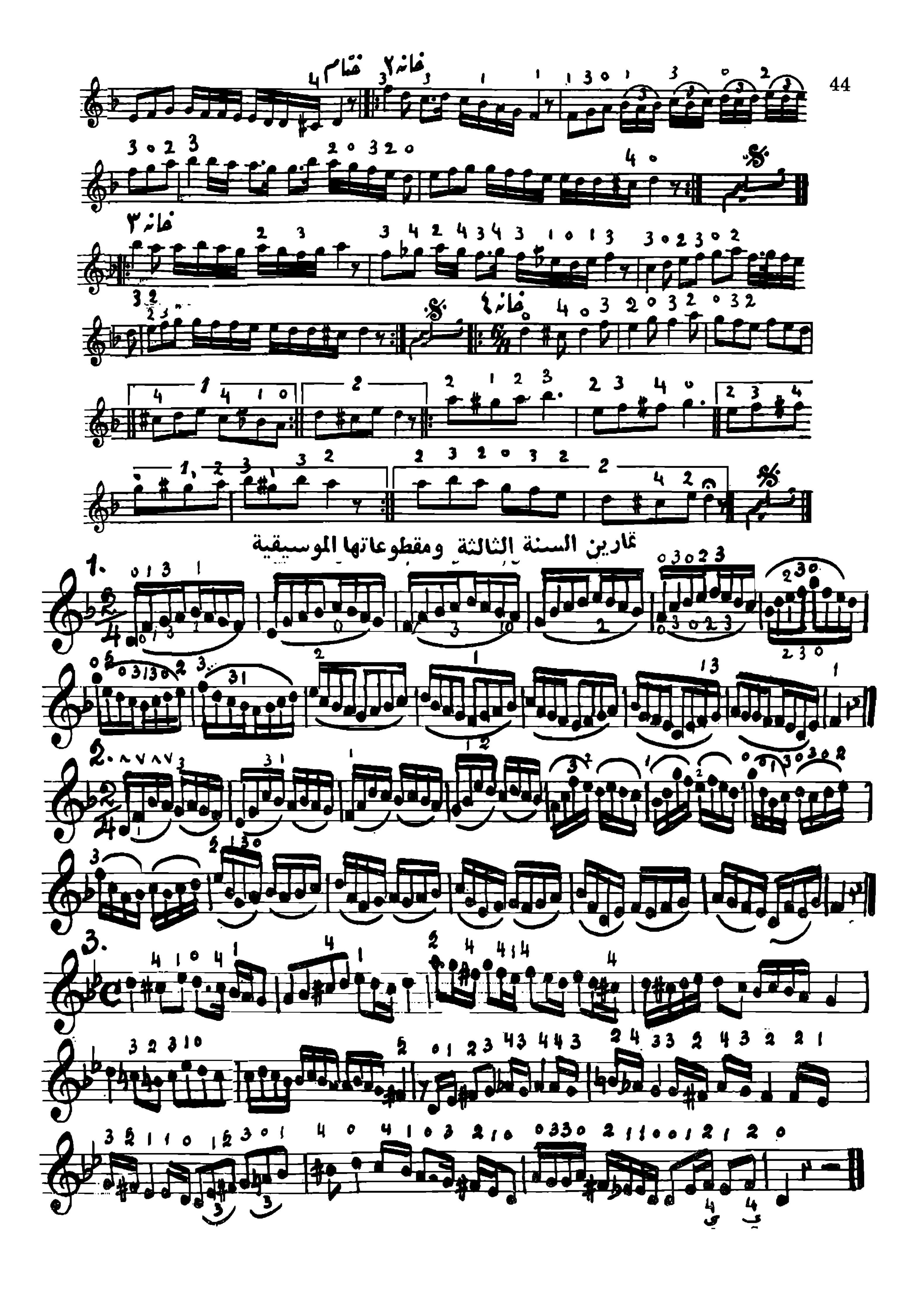
الخانة الثالثة
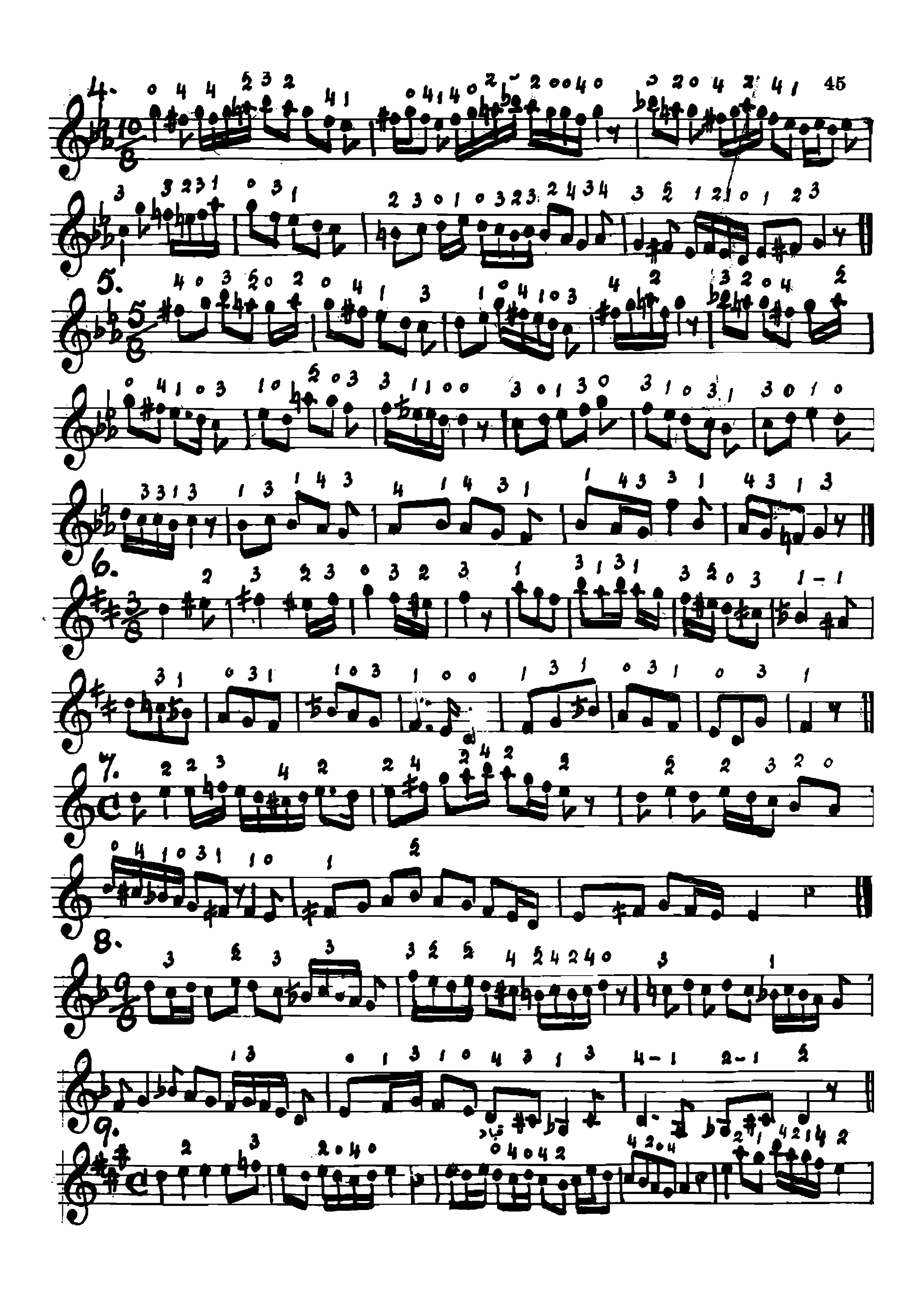
تسليم
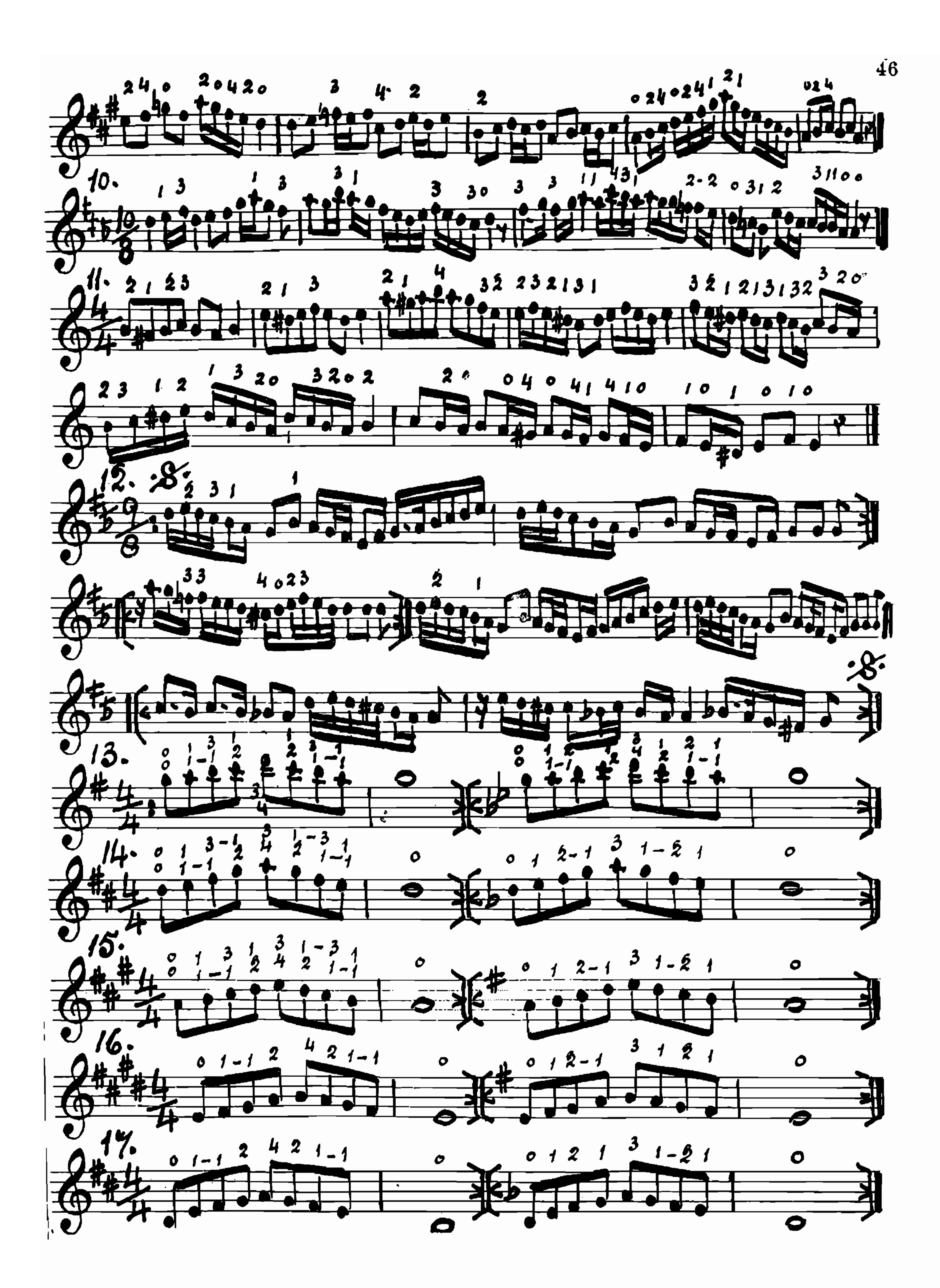
الخانة الرابعة
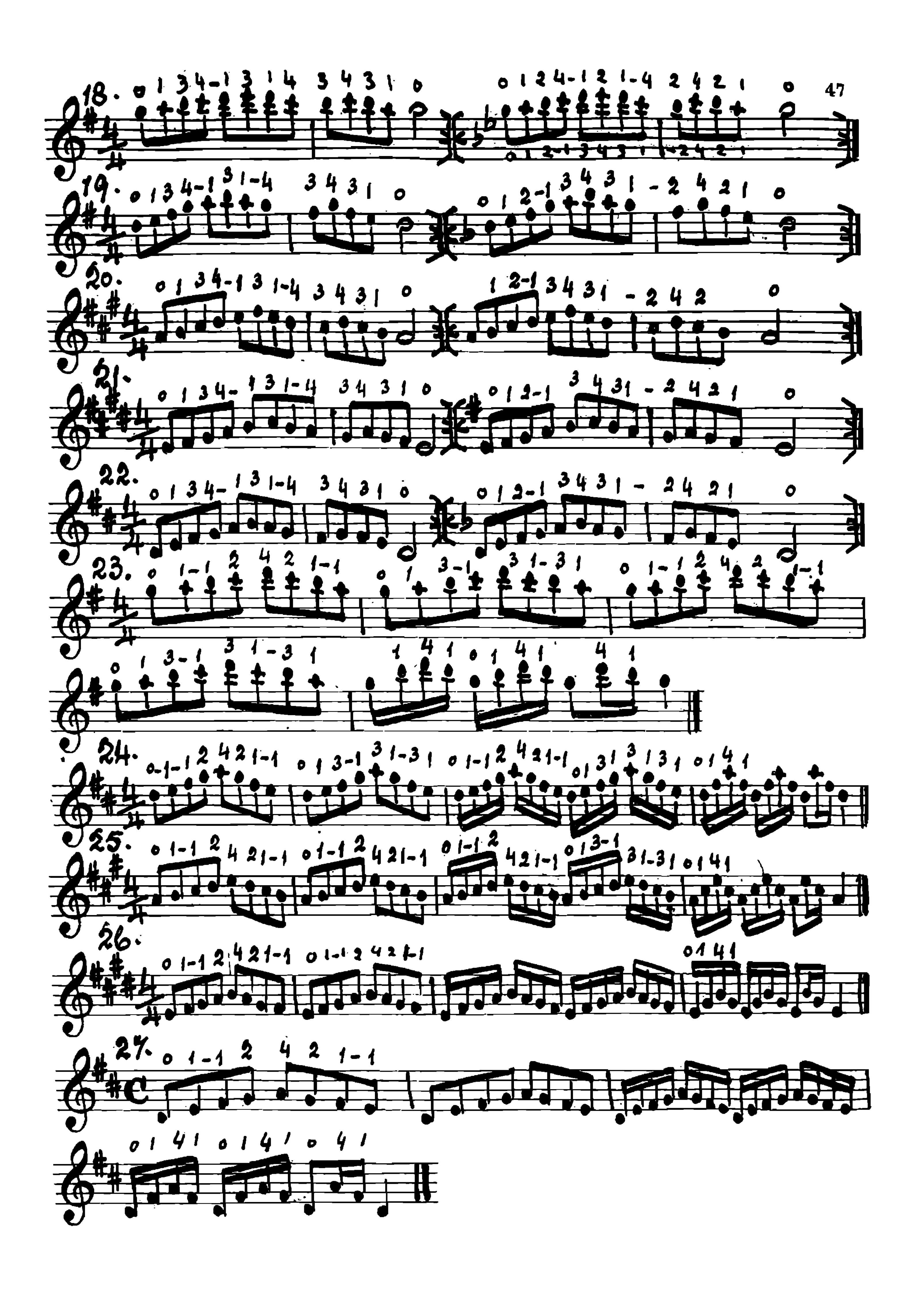
تسليم
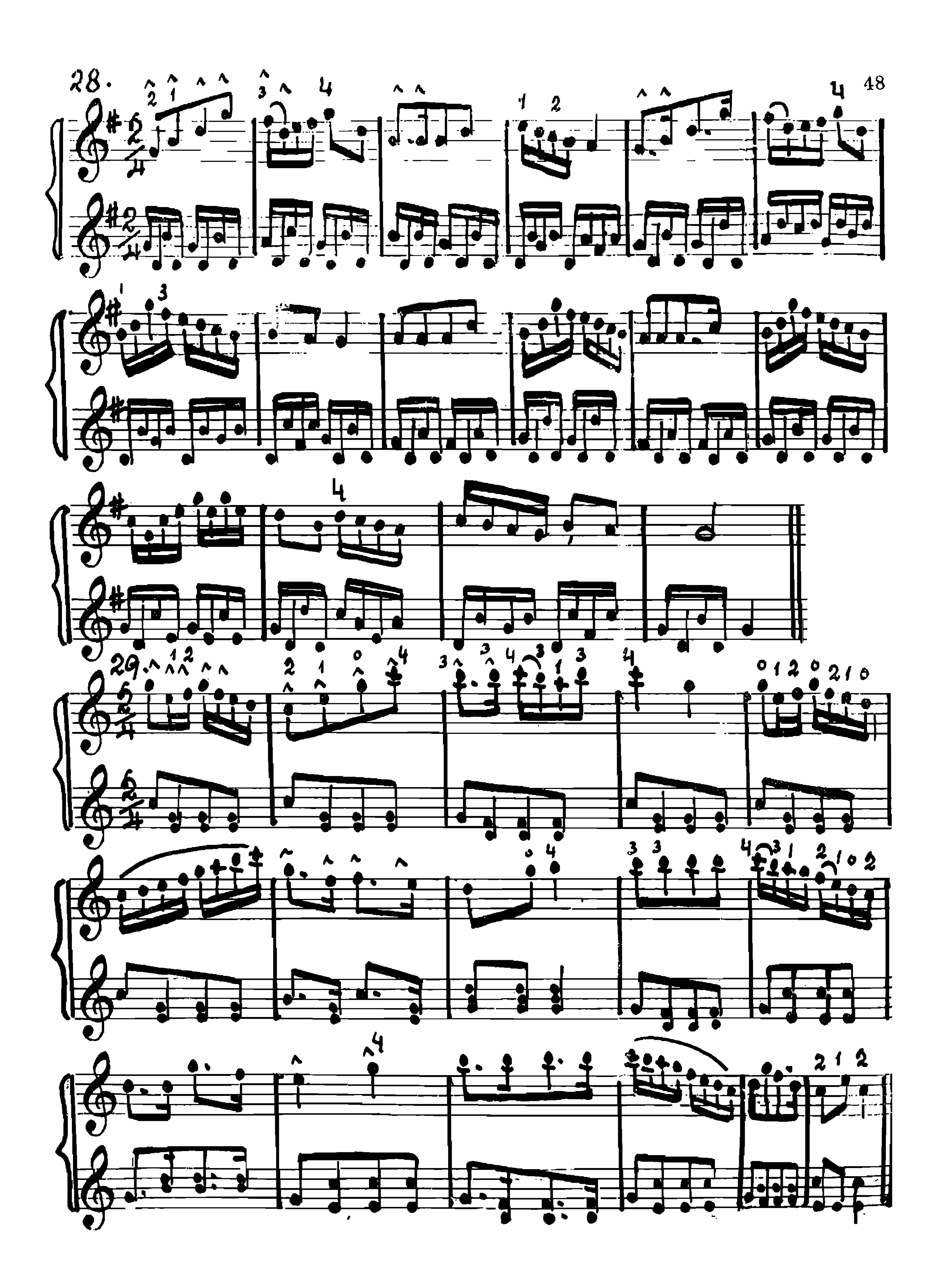

سماعي عشاق
محيي الدين حيدر
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة
سماعي سلطاني يكاه
حاجي عارف بك
تسليم
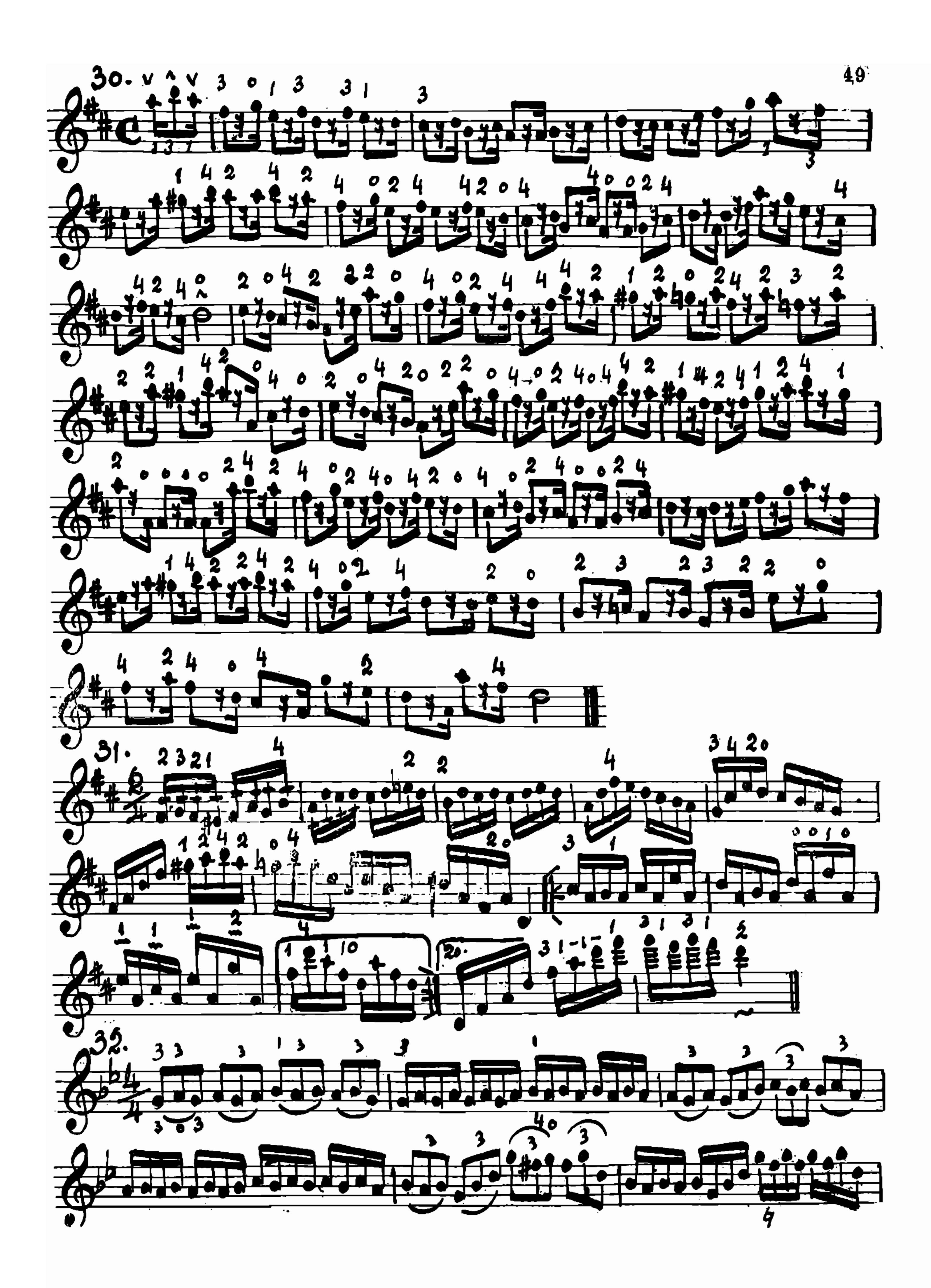

خانة ٢ تمام
خانة ٣
خانة ٤
تمارين السنة الثالثة ومقطوعاتها الموسيقية
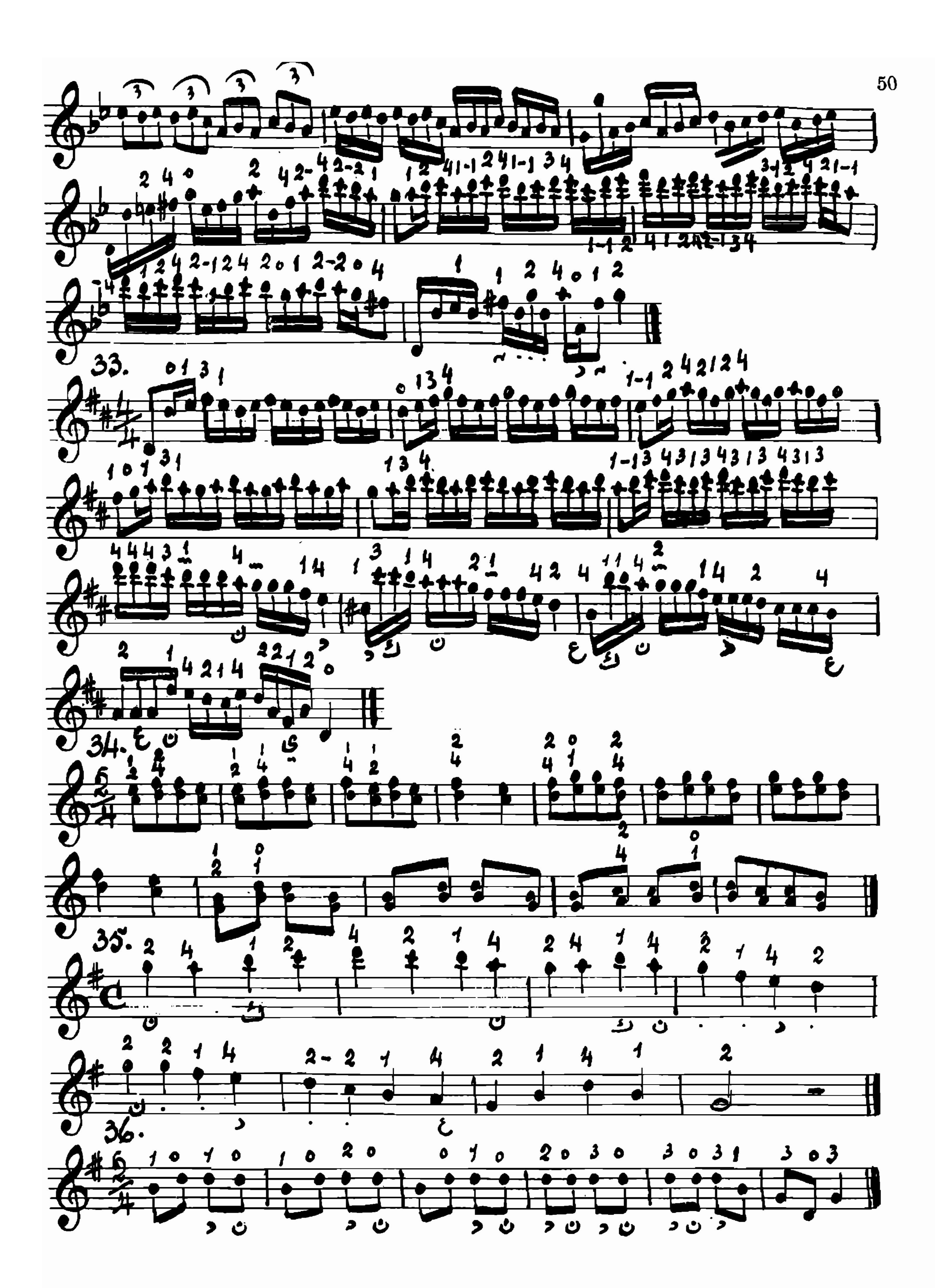

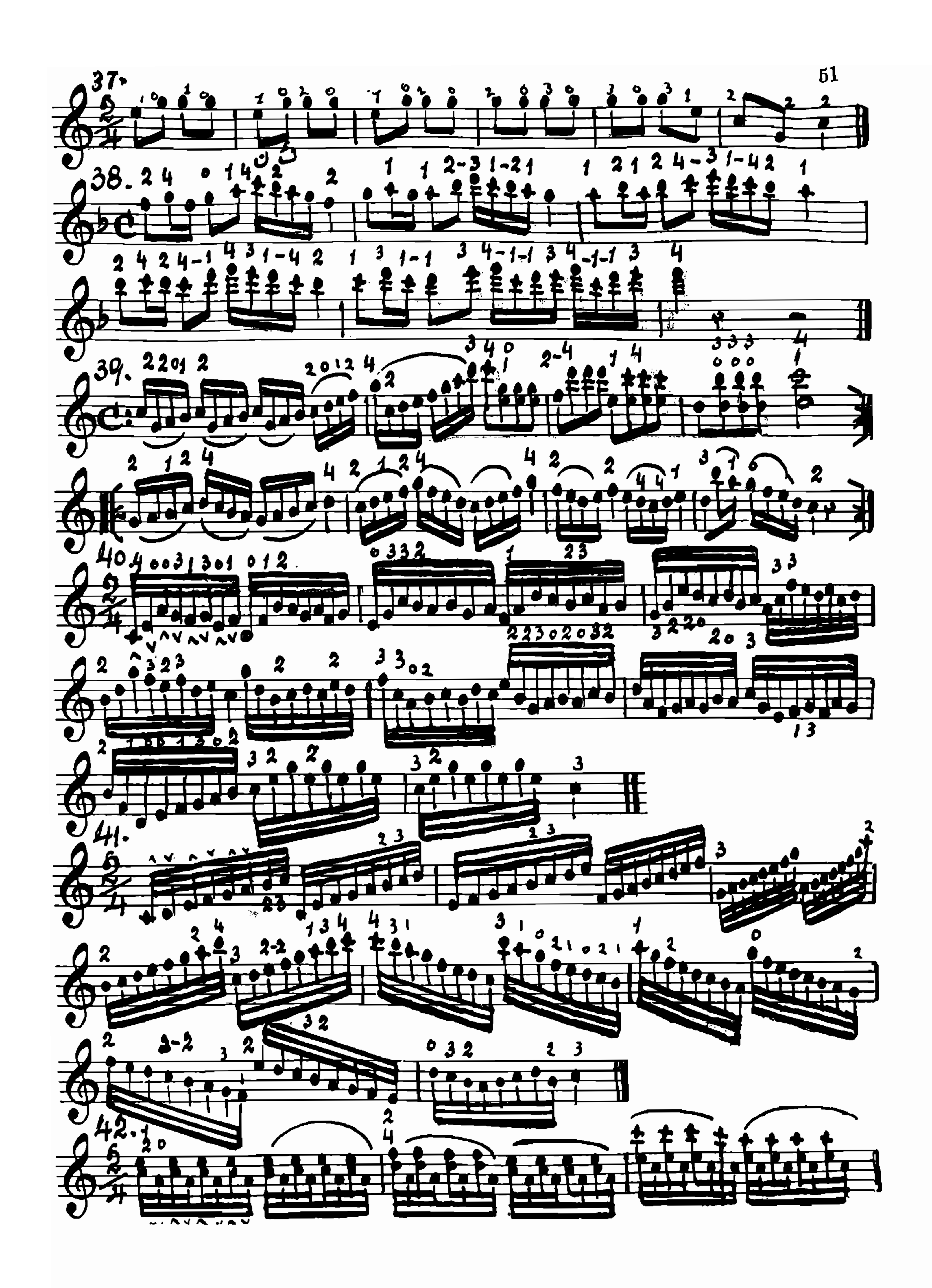

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
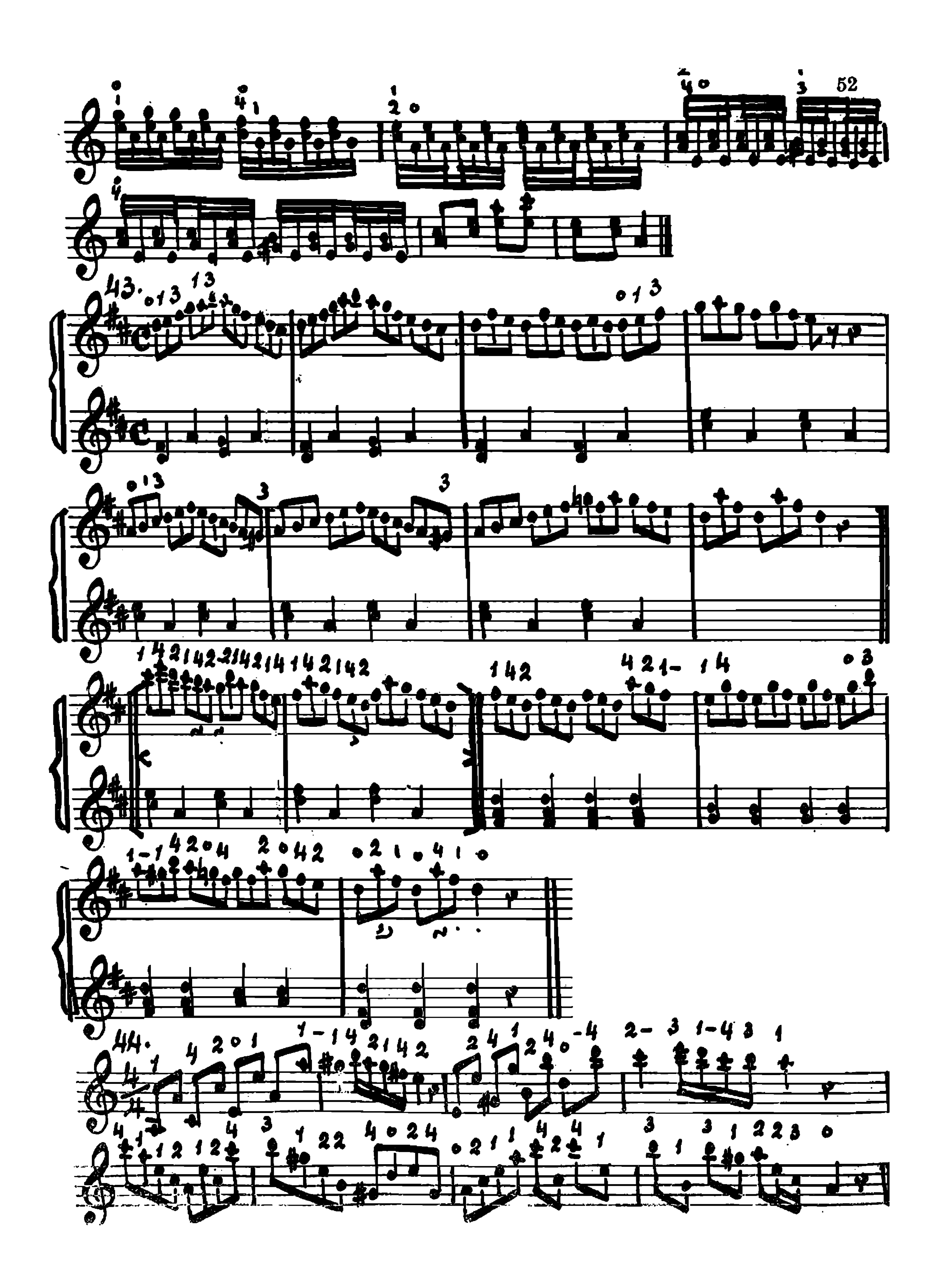

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40
41.
42.

43.
44.
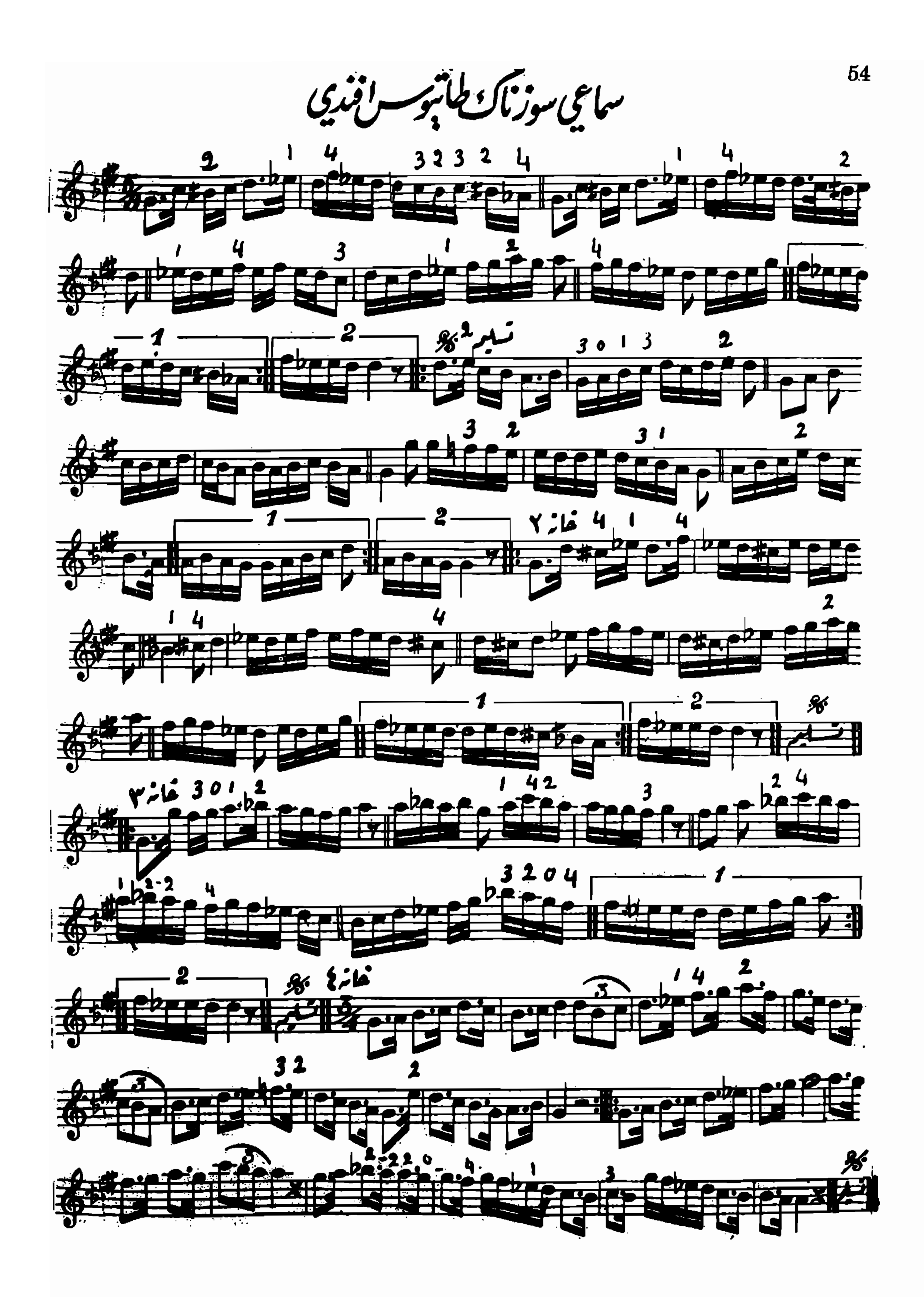
جميل بشير سماعي راست
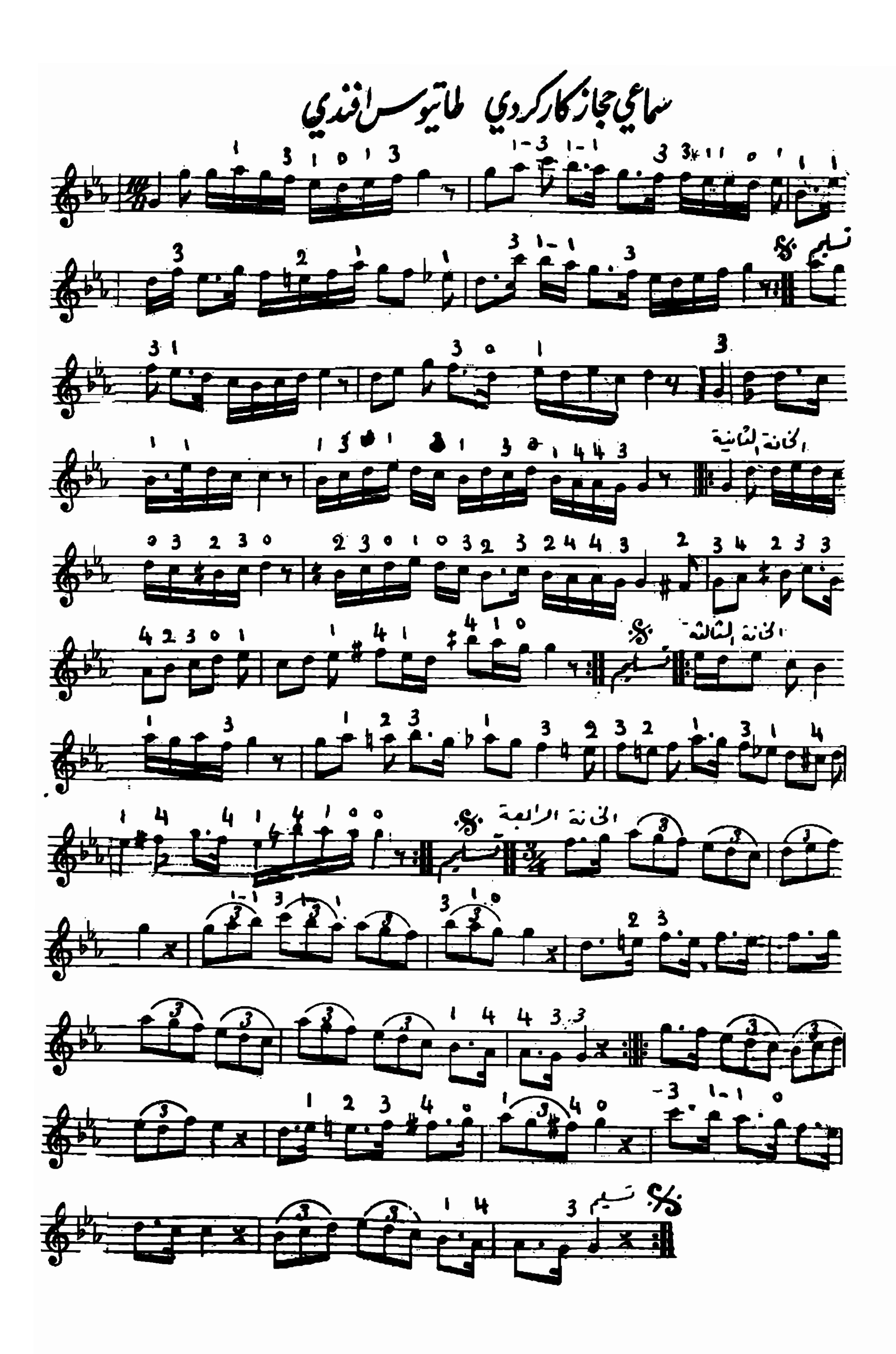
التسليم
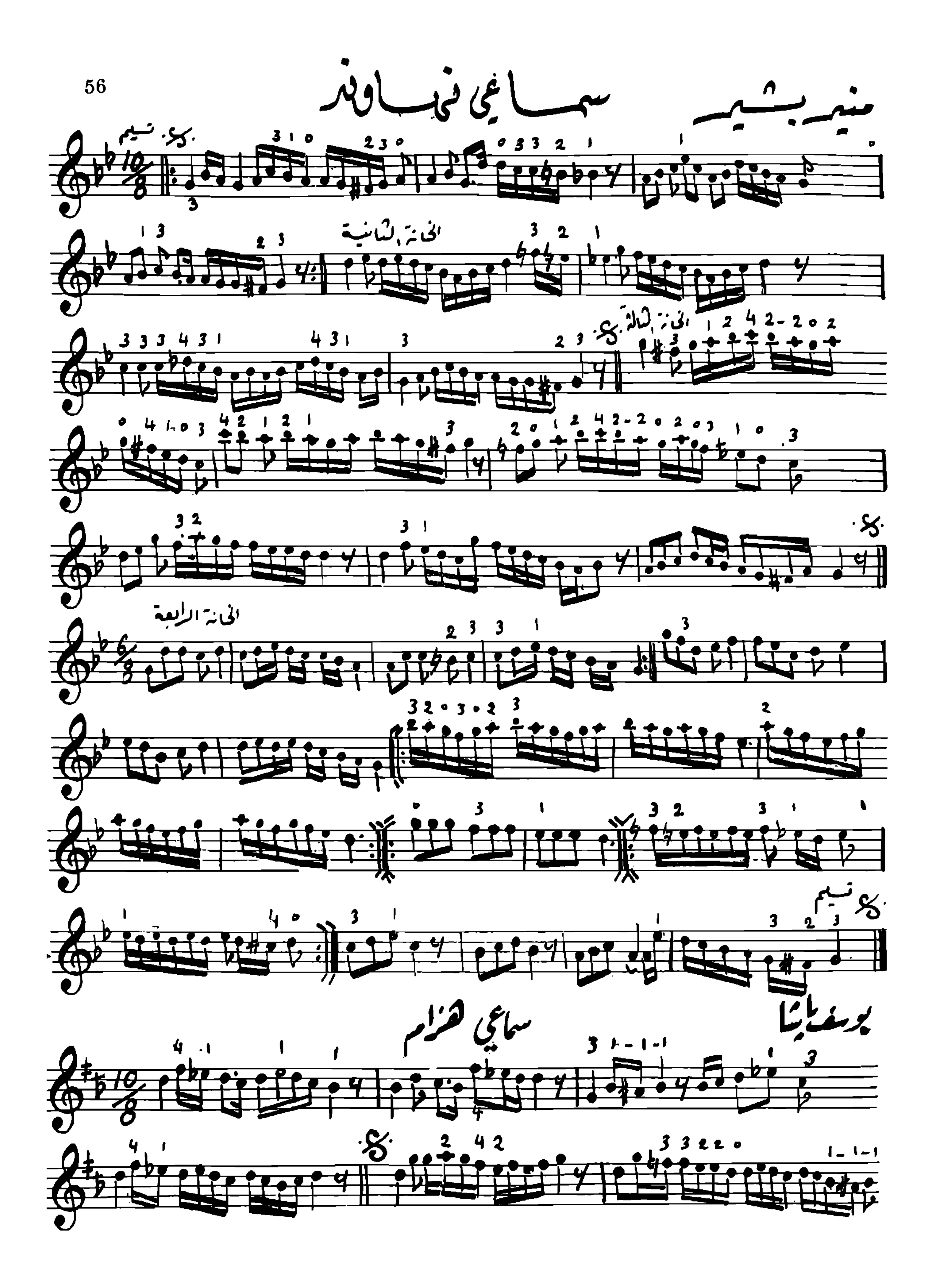
الخانة الثانية

الخانة الثالثة

الخانة الرابعة

سماعي سوزناك طاتيوس افندي
تسليم
خانه ۲
خانه ۳
خانه ٤

سماعي حجاز كاركردي طاتيوس افندي
تسليم
الخانة الثانية
تسليم
الخانة الثالثة
تسليم
الخانة الرابعة
تسليم

سماعي نهاوند
منير بشير
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة
تسليم
سماعي هزام
يوسف باشا

الخانة الثانية

الخانة الثالثة

الخانة الرابعة

سماعي مستعار ارتجال دده

الخانة الأولى والتسليم

خانة ٢
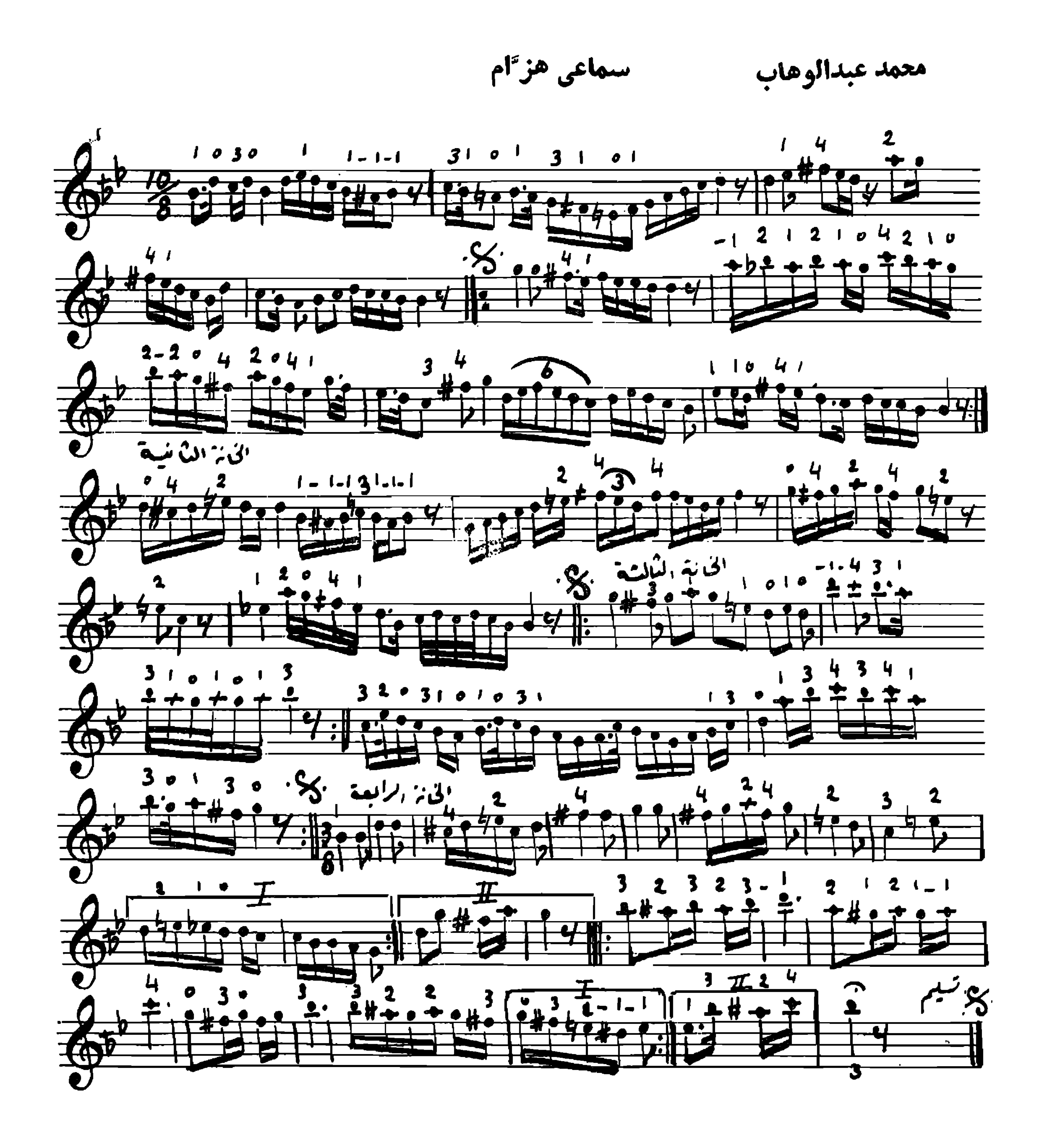
تسليم
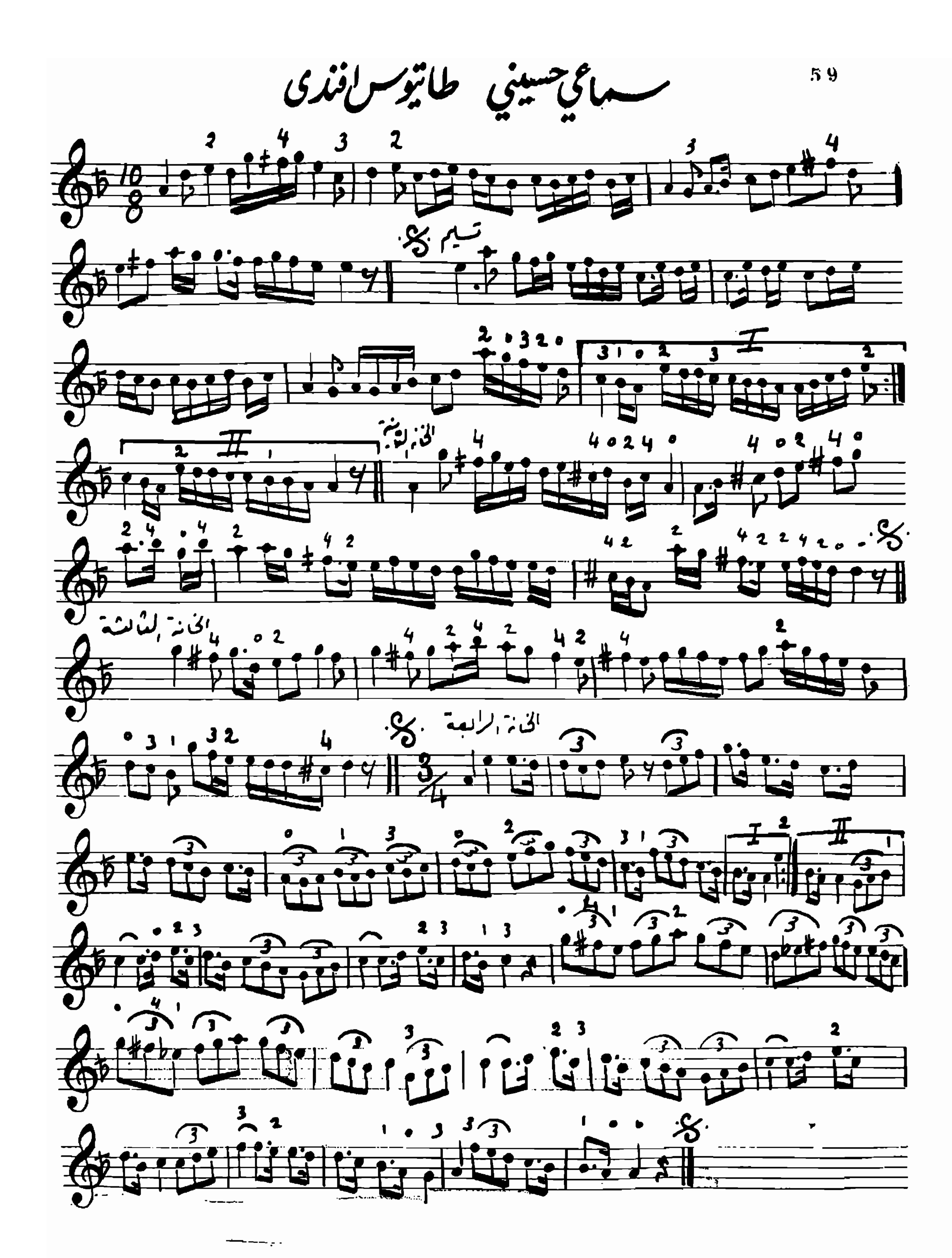
خانة ٣
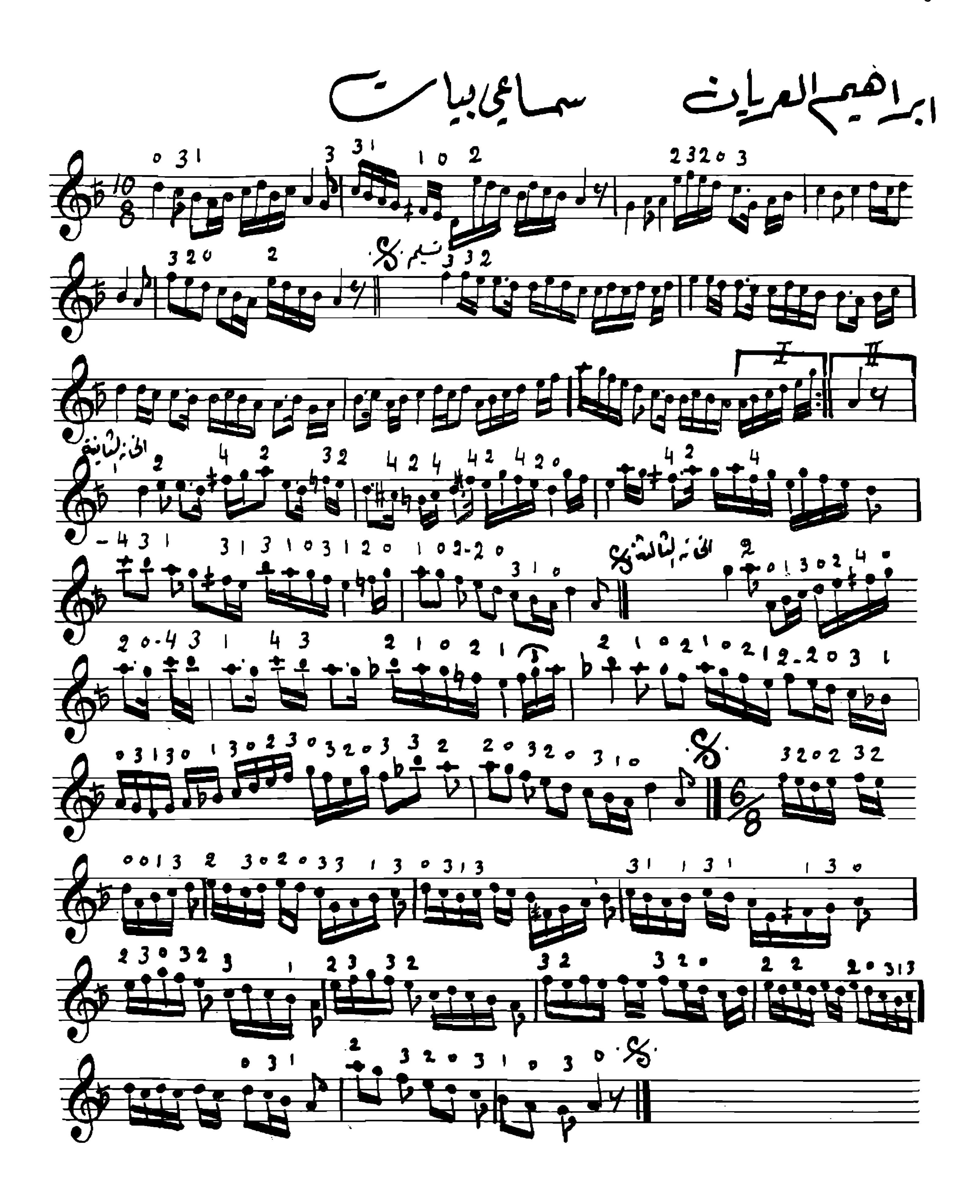
تسليم
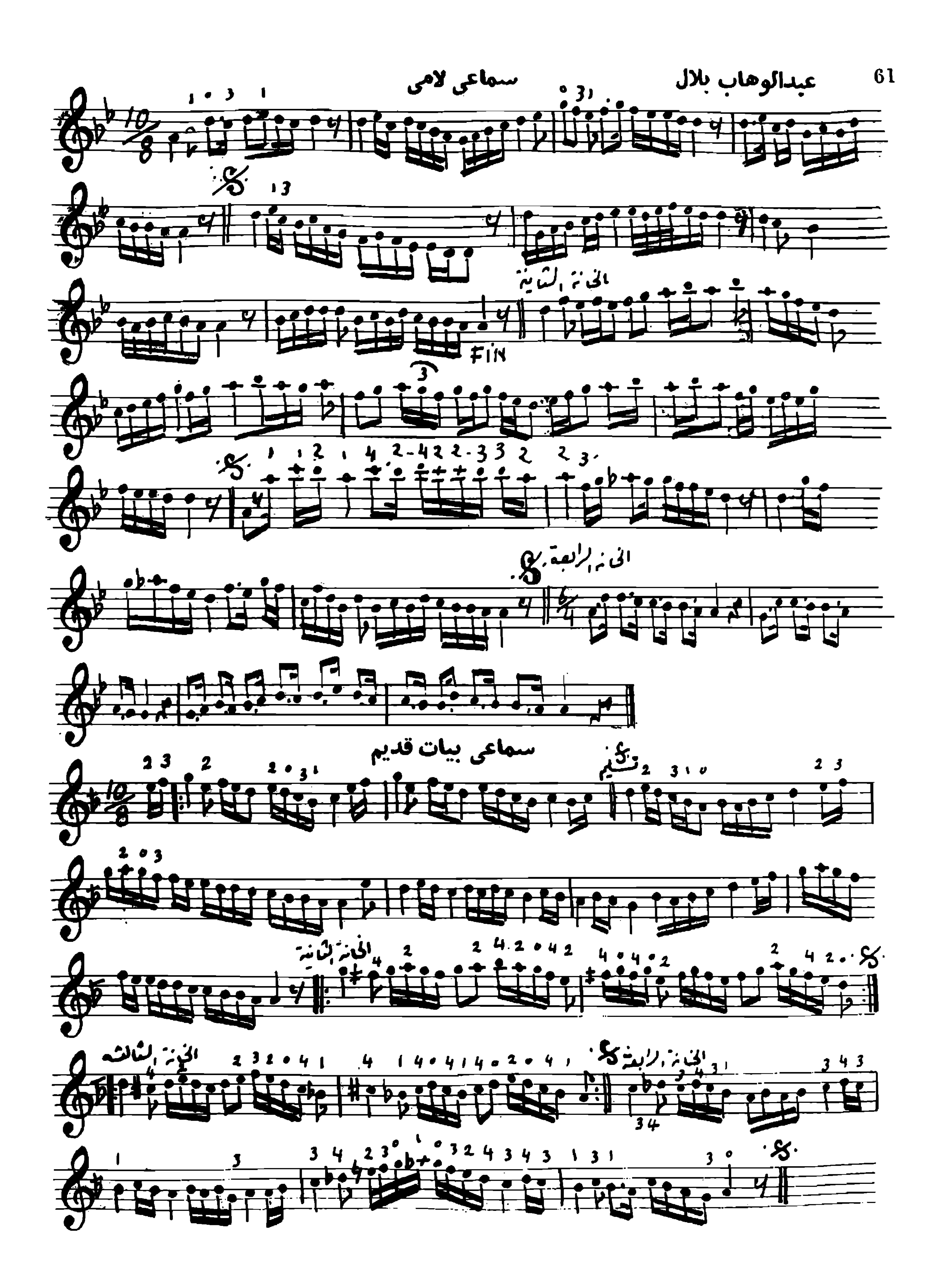
خانة ٤

تسليم
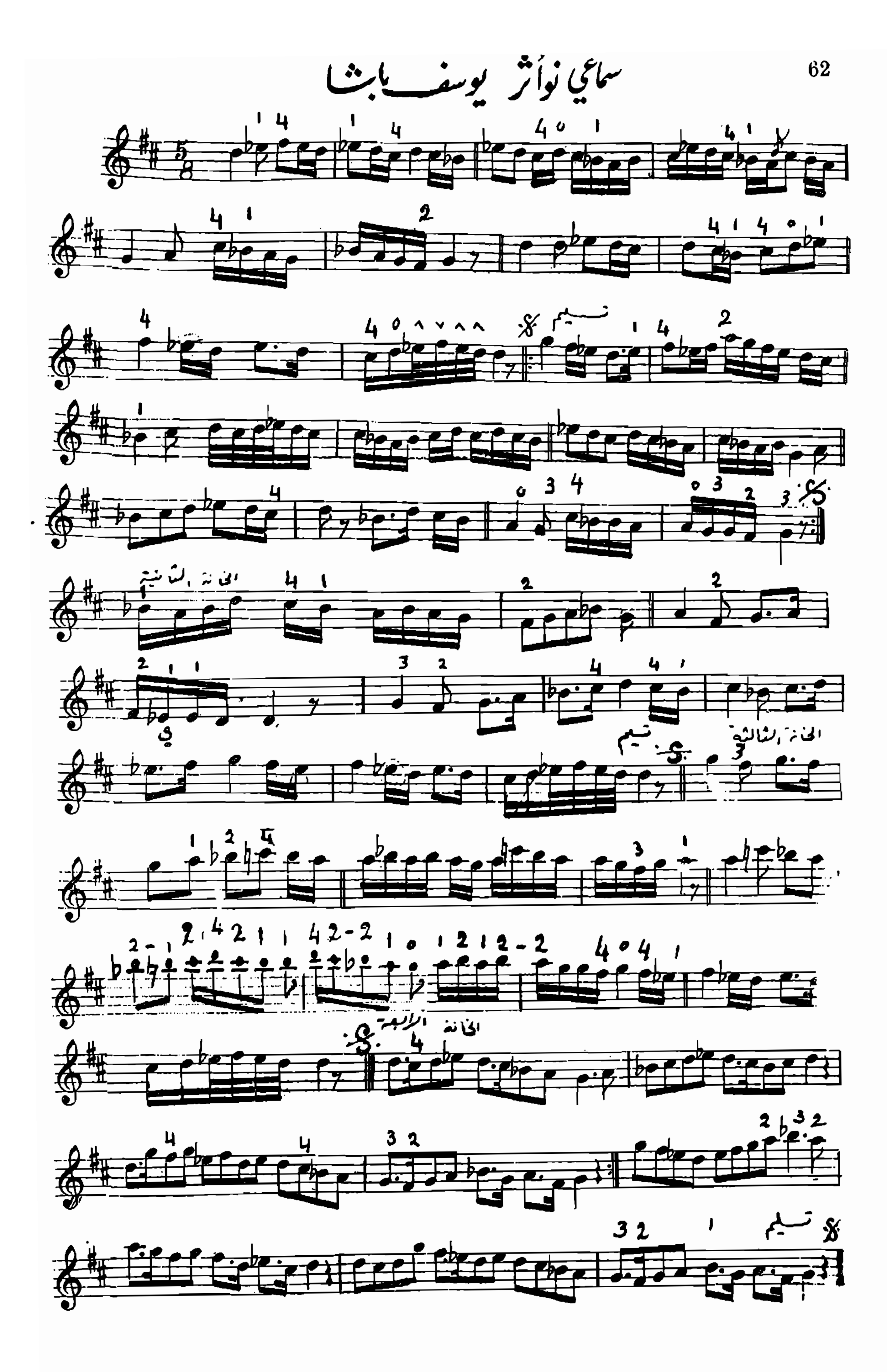

محمد عبدالوهاب
سماعى هزام
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة
تسليم
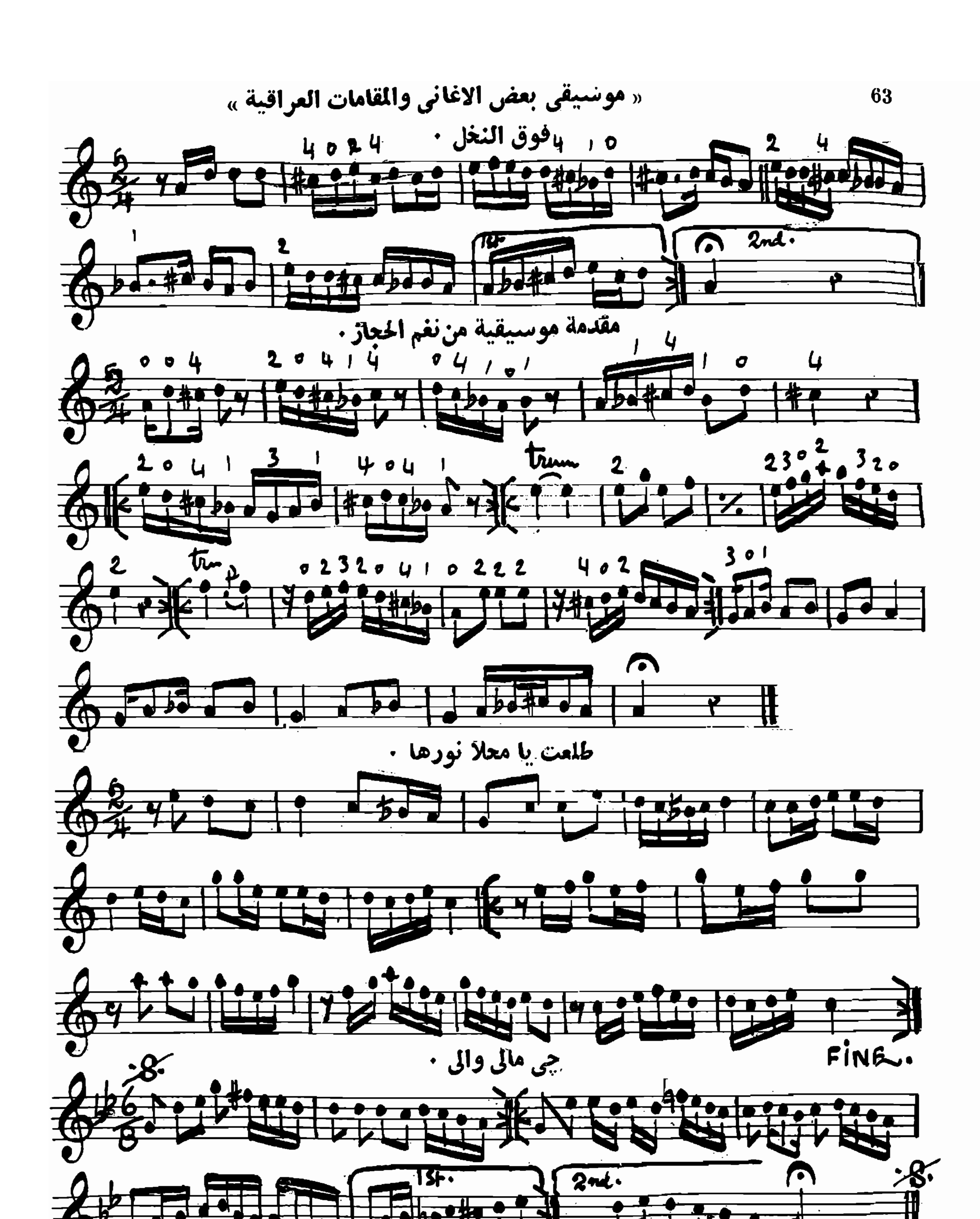

سماعي حسيني طاتيوس افندي
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة

ابراهيم العريان
سماعي بيات
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
I
II

عبدالوهاب بلال
سماعي لامي
FIN
الخانة الثانية
الخانة الرابعة
سماعي بيات قديم
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة

سماعي نوأثر يوسف باشا

فوق النخل .
2nd.
مقدمة موسيقية من نغم الحجاز .
طلعت يا محلا نورها .
FINE.
چي مالي والي .
1st.
2nd.
FINE.

موسيقى مقام الحكيمي .

دزنى .

FINE.

عسنتك .
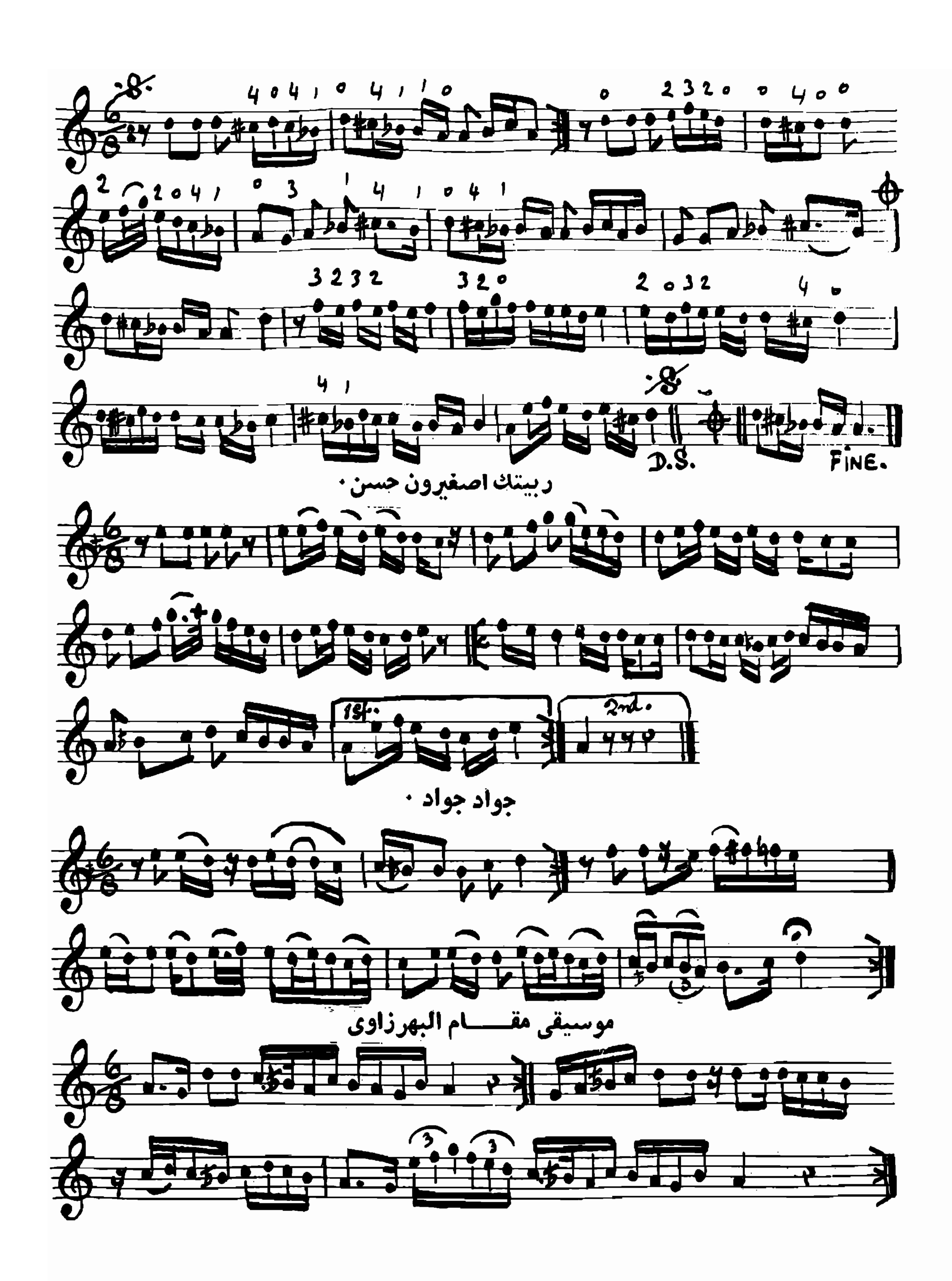
1st.
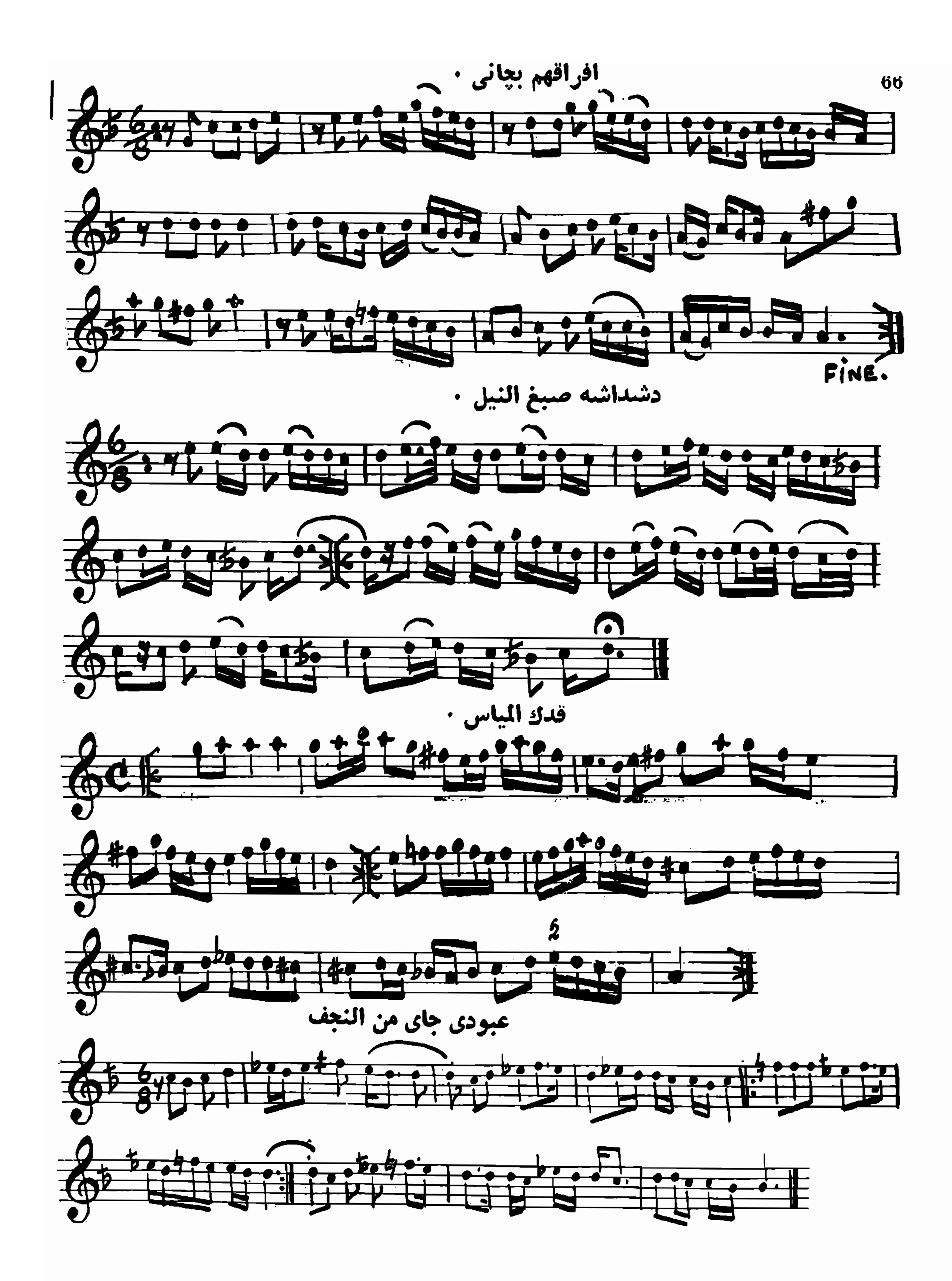
2nd.

1st.

2nd.

يا دشر ياالله .

D.S.
FINE.
ربيتك اصغيرون حسن .
1st.
2nd.
جواد جواد .
موسيقى مقـــام البهرزاوى

٦٦
افراقهم بچانی .
FINE.
دشداشه صبغ النيل .
قدك المياس .
عبودى جاى من النجف

« الموســــيقى »

في العبقرية والاستعداد

في التعليم الموسيقى

في القواعد والنظريات

في الموسيقى والشعر

١ ـ لا تتراخ فى العزف حتى ولو كنت منفردا ، وضــع نصب عينيك كأن استاذا يسمعك ·
« شومان »

٢ ـ نستطيع ان نعتبر كل قطعة موسيقية تمرينا ـ واســهل المقطوعات اصعبها فى الاداء ·
« شومان »

٣ ـ يجب فى التاليف الموسـيقى ، أن تزن كل نوتة بميزان دقيق ، فان ظهر عدم مناسبتها ولو قيد شعرة وجب استبعادهـا واستبدالها بغيرها حيث تكون اشد موافقة ·
« روبرت فرانس »

٤ ـ لو رغب كل عازف أن يكون العازف الاول فى فرقته لما كان فى الاستطاعة تاليف فرقة موسيقية، بهذا يجب أن يقنع الموسيقى بالمنزلة التى يوضع فيها
« شومان »

٥ ـ على كل انسان أن يسمع ، على الاقل فى كل يوم أغنيـة قصيرة جيدة ، وان يقرأ قصيدة قيمة ، وان يرى صورة رائعـة وان يتكلم ان أمكن كلمة معقولة ·
« جوتي »

٦ ـ ليس كل من حمل على كتفه قيثارة أصبح موسيقيا · « مثل قديم »

٧ ـ عبقرية الفنان تتجلى فى كشفه عن أخطائه وشجاعتـه فى قبولها وقدرته على اصلاحها
« كاروزو »

٨ ـ الرجل الذى لا تكمن فيه الموسيقى ولا تحركـه النغمـات الحلوة يكون هذا الرجل لا يوثق به
« شاكسبير »

٩ ـ نبوغ الفنان تتجلى فى مقدرته على الانتاج وكشف اخطائه وكيفية تحصيله سيما عند انتصاره الفنى ·
« كاروزو »

١٠ ـ مجرد الاستعداد يجعلك تسمى وتستـوعب ، أما العبقرية فتجعلك تبتدع ·
« هيتشولد »

١١ ـ لا يفهم العبقرى تماما الا العبقرى « شومان »

١٢ الشعر جسم الوردة والموسيقى رائحتها « فاجنر »

١٣ ـ الموسيقى فتاة والشعر خطيبها · « فاجنر »

١٤ ـ الموسيقى شاعر أيضا « بيتهوفن »

١٥ ـ واجب الموسيقار أن يدرس شعراء العصر القـديم والحديث ليتخير للغناء ما يمكن أن يصل به الى أغراضه ·
« بيتهوفن »

١٦ ـ ما دام الفن يوقف نفسه لتسلية الجمهور فهو خادمه فقط ولا يصبح سيده الا اذا خدم الجمال والحقيقة
« هيلر »

١٧ ـ احترم القديم ورحب بالجديد ، ولا تحـكم على من تجهل من الناس
« شومان »

١٨ ـ جد بما فيك من قوة لتبلغ غرضا لم يصل اليه سـواك ، وثقف نفسك الى آخر نسمة حياتك ، ولا تقف عن تحصيل العلم اذ أن الحياة قصيرة والفن دائم
« بيتهوفن »

١٩ ـ تأبى الموسيقى البقاء فى أرض فسد الحكم فيها · « بربتوريوس »

٢٠ ـ اذا أردت أن تتعرف فى بلد نوع ادارته ومبلغ حظـه من المدنية فاسمع موسيقاه
« كونفوشيوس »

٢١ ـ الذى لا يرغب الموسيقى لا يستحق أن يسمى انسـانا ومن يقتصر على حبها فهو نصف انسان أما من يزاولها فهو الانسـان الـكامل
« جوتي »

- UD -

WAYS & METHODS OF TEACHING
&
IRAQI FOLK SONGS

BY

Jamil Bashir

INSTRUCTOR OF MUSIC
AT
THE INSTITUTE OF FINE ARTS

BAGHDAD IRAQ
1961

VOLUME - 1

في دار طباعة الافسيت

- UD -

WAYS & METHODS OF TEACHING
&
IRAQI FOLK SONGS

BY

Jamil Bashir

INSTRUCTOR OF MUSIC
AT
THE INSTITUTE OF FINE ARTS

BAGHDAD IRAQ
1961

VOLUME - 1

دار طباعة الاوفست بغداد

قرر مجلس أساتذة معهد الفنون الجميلة بجلسته المنعقدةفى ١٩٦٠/١١/١٤ تدريس هذا الكتاب بأجزائه فى جميع صفوف معهد الفنون الجميلة ، وادخاله فى المدارس التى تحتاج اليه ، بموجب كتاب مديرية الشؤون الفنية العامة بوزارة المعارف ، المرقم ١٠٦٦٦ ، والمؤرخ فى ١٩٦١/٢/٦

العود

وطريقة تدريسه

الجزء الثانى

لمؤلفه

جميل بشير

استاذ العود بمعهد الفنون الجميلة . بغداد

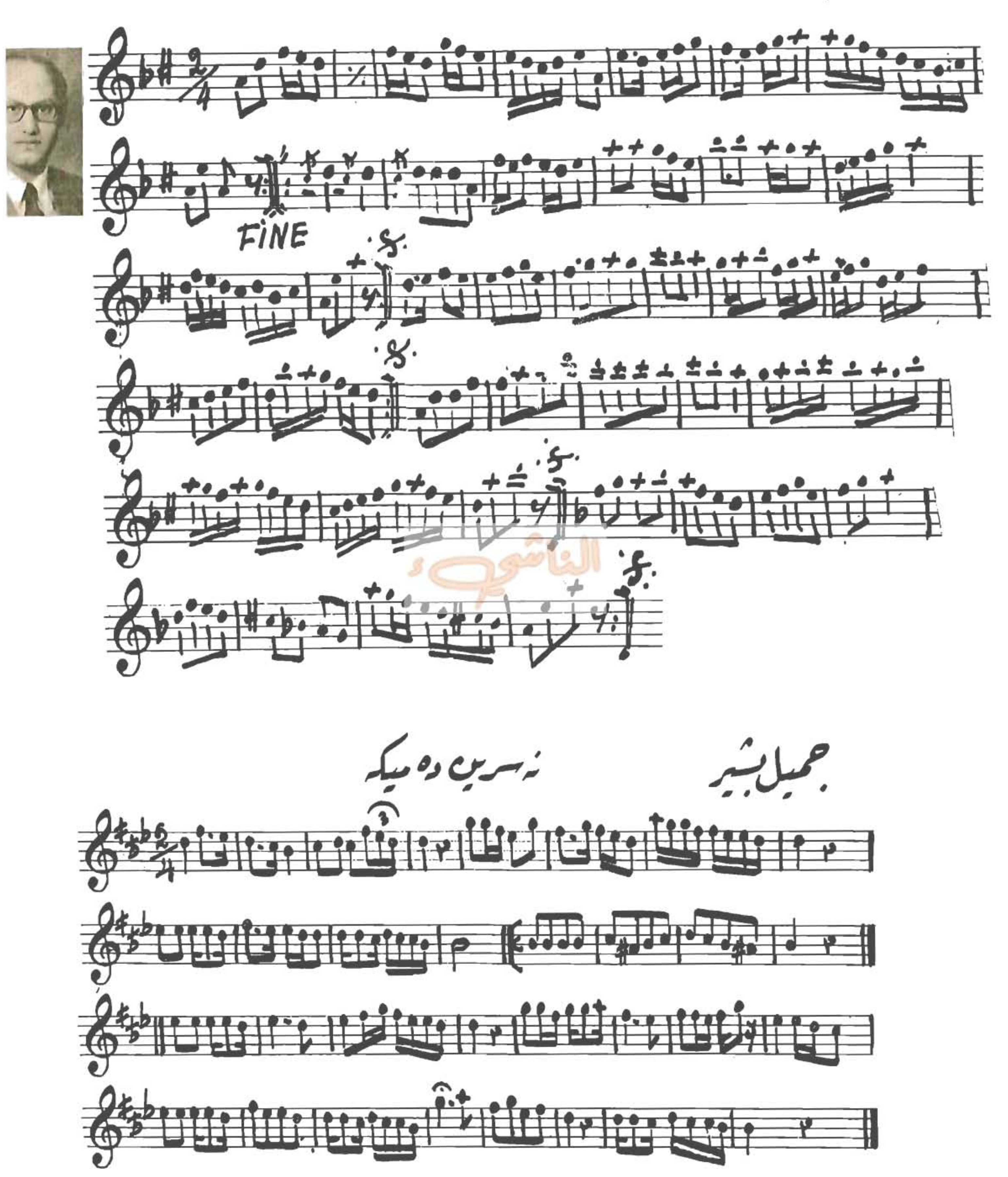
ساعدت وزارة المعارف على نشره

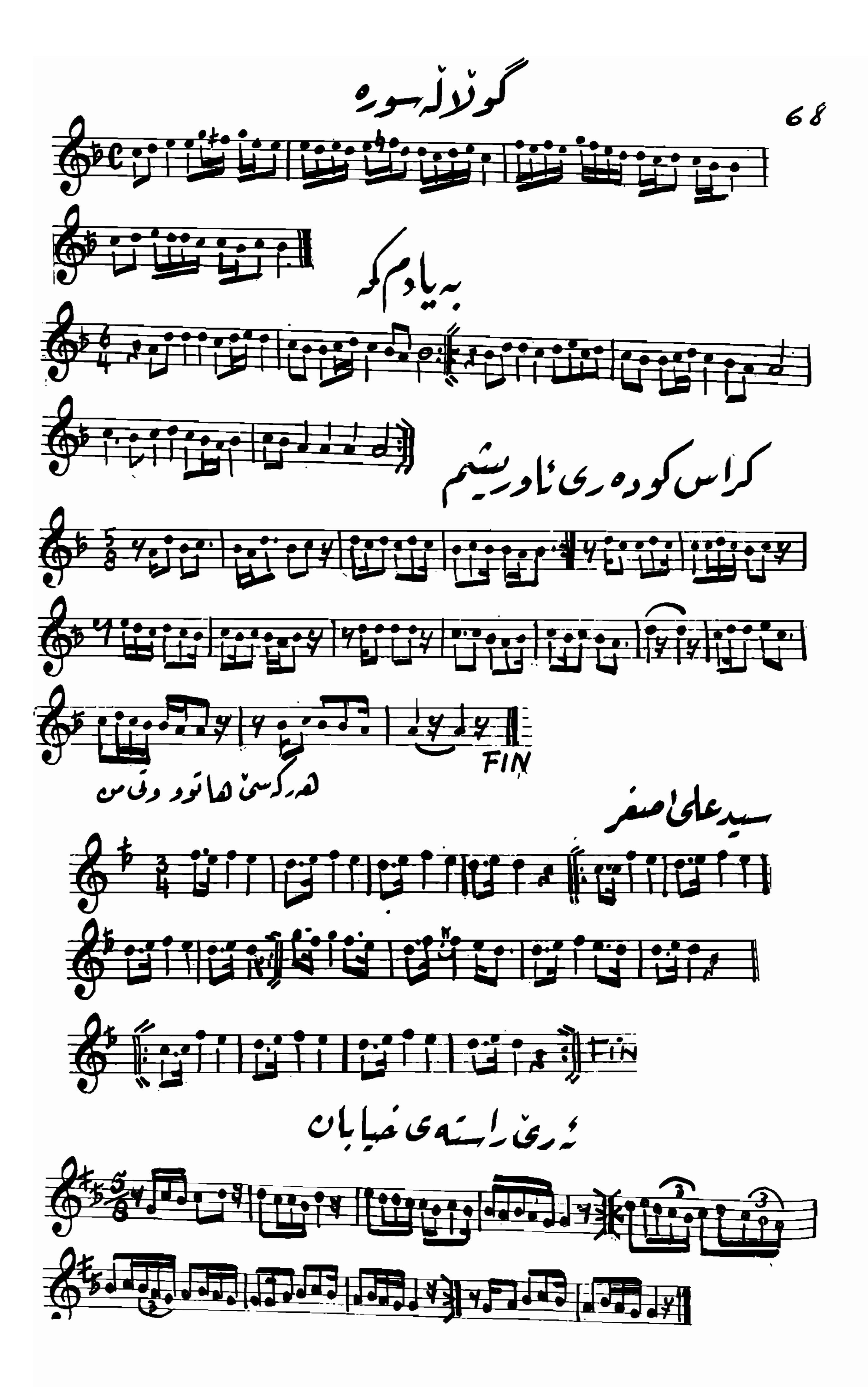

« المؤلف »

لونگا شَهَرزادْ

عبدالوهاب بلال
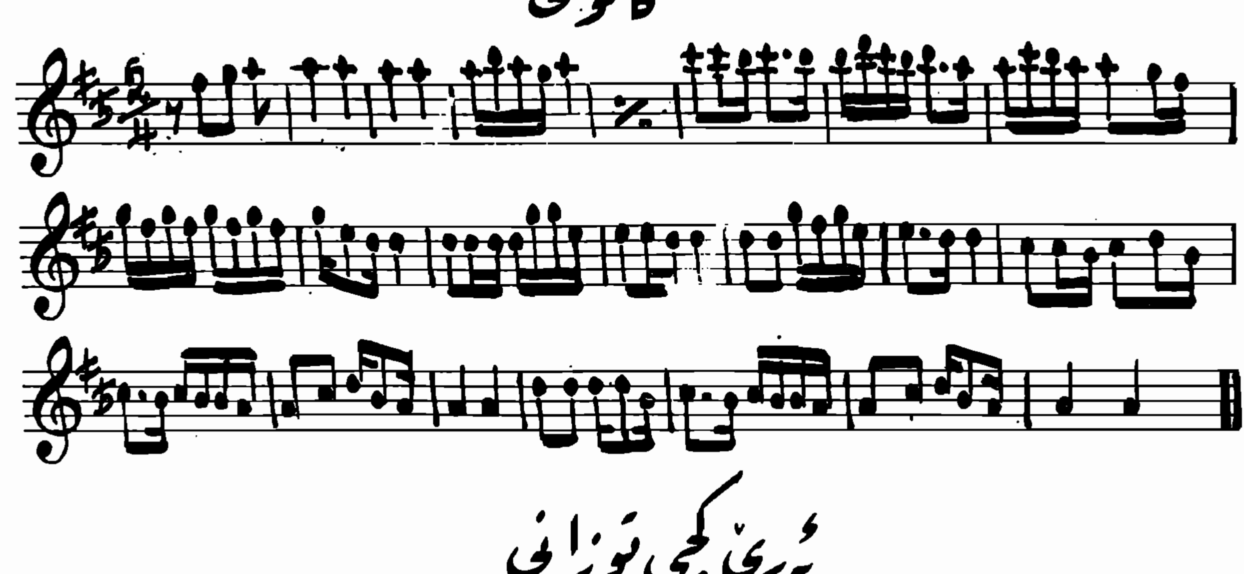

گوڵاڵەسورە
68
بەیادم کە
کراس کودەری ئاوریشم
FIN
هەرکسێ هاتوو وتی من
سید علی اصغر
FIN
ئەرێ ڕاستەی خیابان

گری سیرا بە سیرا

کاڤۆکێ
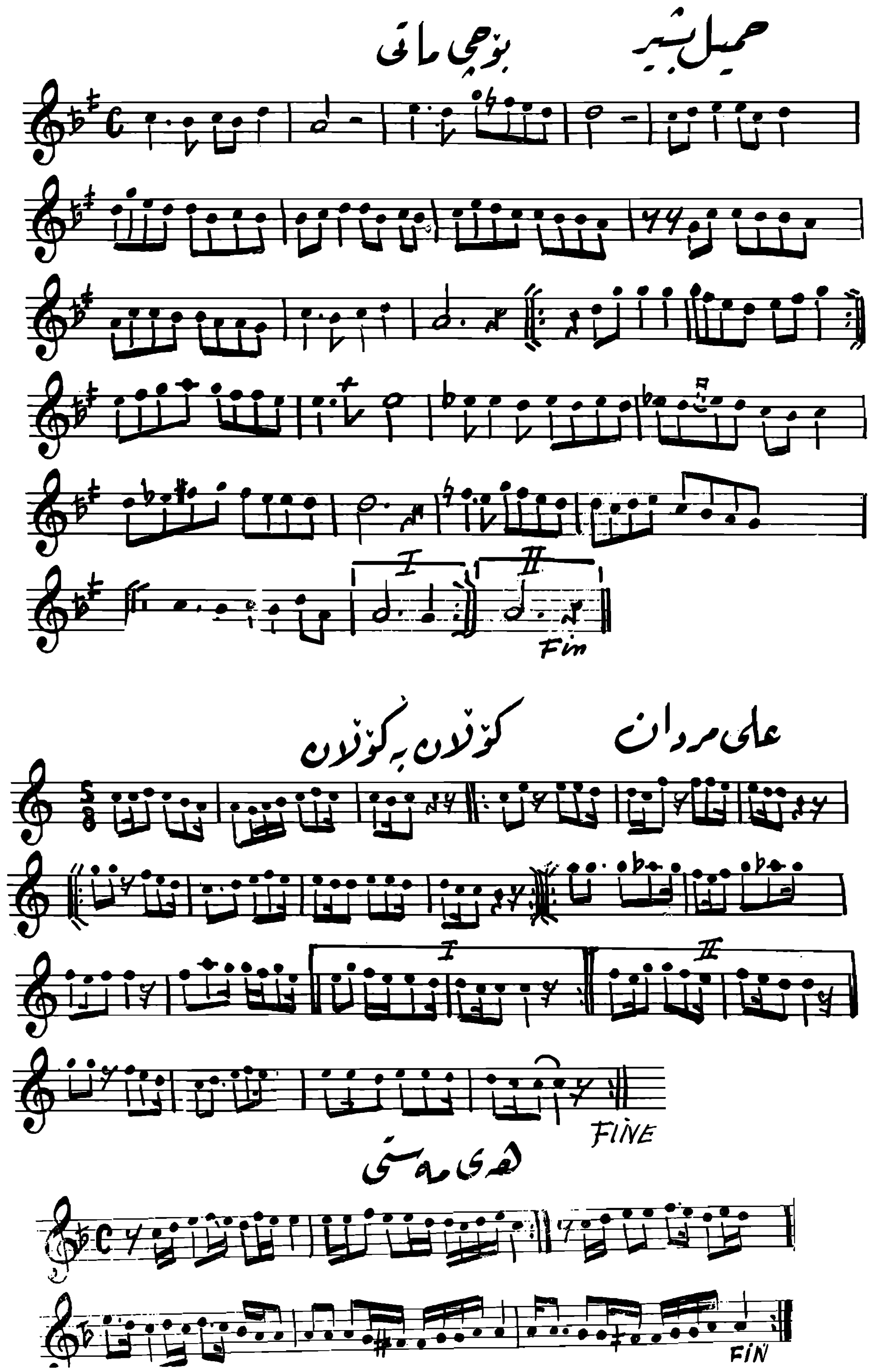

ئەرێ کچێ توزانی

وەك قومری سەربالم شینە

هەی بەلار

حمیل بشیر
بۆچی ماقی
I
II
Fin
علی مردان
کۆڵان بە کۆڵان
I
II
FINE
هەی مەستی
FIN

اقام معهد الفنون الجميلة في بغداد حفلته السنوية وذلك مساء يوم الخميس الصادف في ٢٩ نيسان ١٩٤٣ فحضرت وسمعت الطلاب واعجبني منهم طالب من طلاب الصف السادس المنتهي وقد عرفني به الشريف محي الدين رئيس المعهد وهذا الشاب هو السيد جميل بشير وقد طربت لعزف سماعي جديد لم اسمعه من قبل لحنه جميل واسماه سماعي ديوان فقلت .

بشير الانس

جميل بشراً انك سوف تغدو   بشير الانس بالفن الجميل

اذا داومت سعيك باضطراد   على استاذك الفذ النبيل

قليل في البلاد اذا عددنا   عباقرة الفنون بكل جيل

ومحي الدين كنز العرب منهم   هو الترياق للفن العليل

لقد من الزمان به علينا   وهذي نعمة المولى الجليل

وهذي فرصة فلتقتنصها   فعنها ما بقومي من بديل

فلازمه ولا تتركه يوماً   من الصبح المبكر للاصيل

وكن كالظل متبعاً خطاه   فنجم الشيخ قارب للأفول

وحاذر أن يغرك اي مدح   واطراء من الجمع الجهول

ومن جهلوا مقامات الأغاني   وايقاع الخفيف من الثقيل

فما تصفيقهم مهما تعالى   على حسن الاجادة بالدليل

و"ديوان السماعي" فيه روح   بديع السبك احرى بالقبول

فان تبغي مقاماً دون مشو   وذا يحتاج للزمن الطويل

عن الاشياخ خذ من كل نوع   وفرع "بستة" قبل الرحيل

ودونها خصوصاً ما طوته   يد الأيام ذلك بالحلول

ففي النغم القديم لنا تراث   عظيم الشأن جل عن المثيل

فدع عزف الكمان فليس يجدي   مشوه الحدار تبديل النقول

ويشغل الذهن في شيئين مضن   لمن يختص بالفن الجميل

وموسيقى الأجانب خل عنها   وسر في نهج قومك للوصول

الى اوج العلى بالفن حتى   يقال جميل صار من الفحول

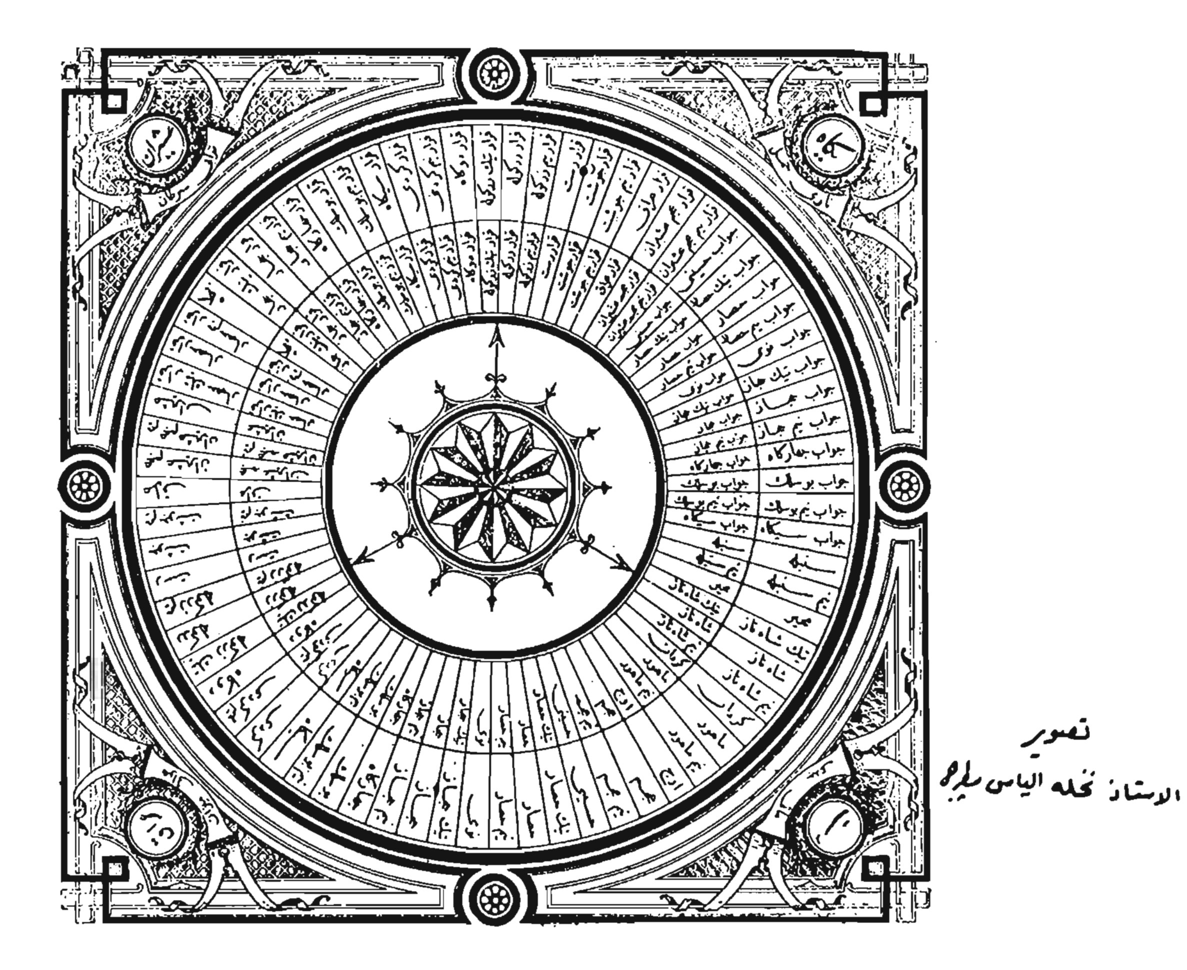
ولكن بعدما تضحي مزيداً   بعودك في المقام وفي الأصول

فخذ ما شئت من نغم وضرب   عن الأفرنج تلعب بالعقول

وشجع من به للفن ميل   ولا تخف الجهال رغم العذول

فخذ عني وصاة اب شفيق   جميل بما يليق من القبول

فخري البارودي
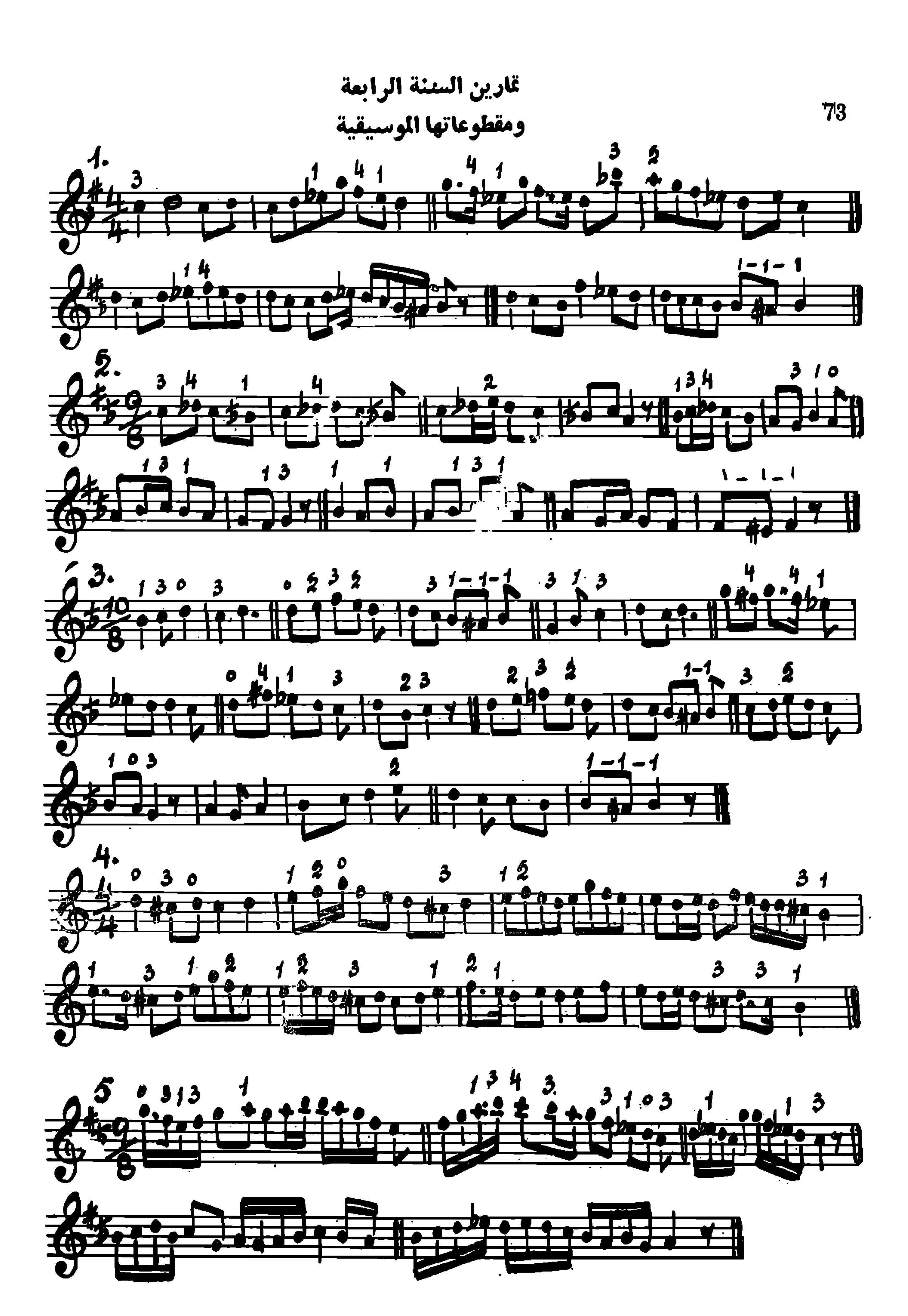

تصوير
الاستاذ نخله الياس ملرجو

دائرة المقامات

وتحوي على اسماء ارباع المقامات حسب الاصطلاح العربي

وتتكون من دائرتين الواحدة ضمن الأخرى وتحريك الدائرة الداخلية يمكننا معرفة تصوير المقامات ، وسوف نشرحها في الجزء الثالث من هذا الكتاب

تمارين السنة الرابعة
ومقطوعاتها الموسيقية

6.

7. سيرتو جميل بك

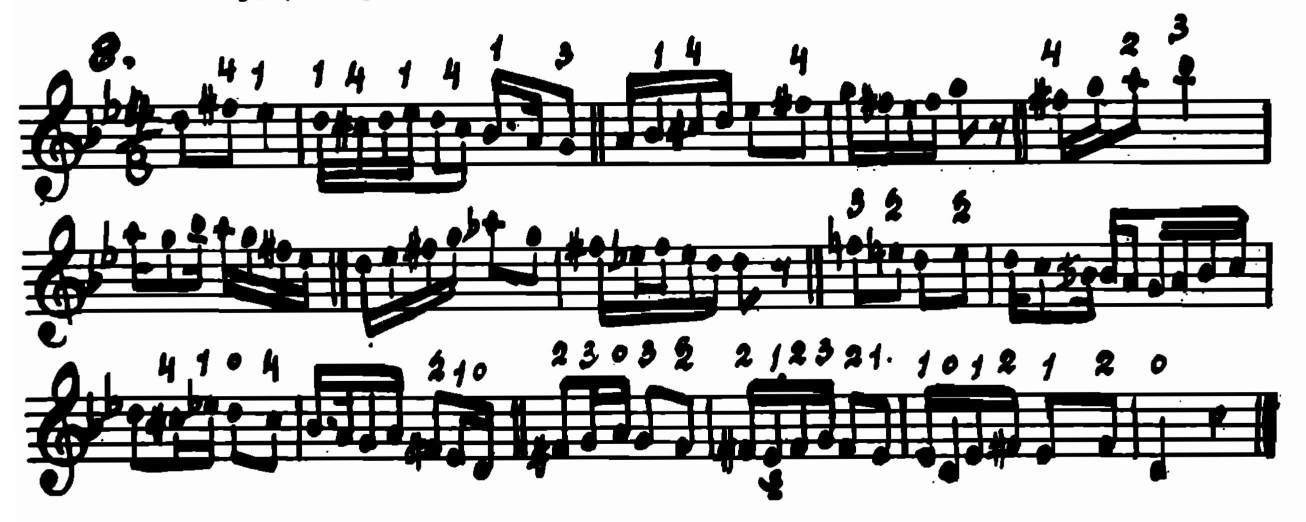
FIN

1st.

2nd.

D.S.

ملاحظة: الحروف التالية تعني: ك = العزف على الوتر الأول ، ه = العزف على الوتر الثاني
د = العزف على الوتر الثالث ، ع = العزف على الوتر الرابع
ي = العزف على الوتر الخامس ، قه = العزف على الوتر السادس
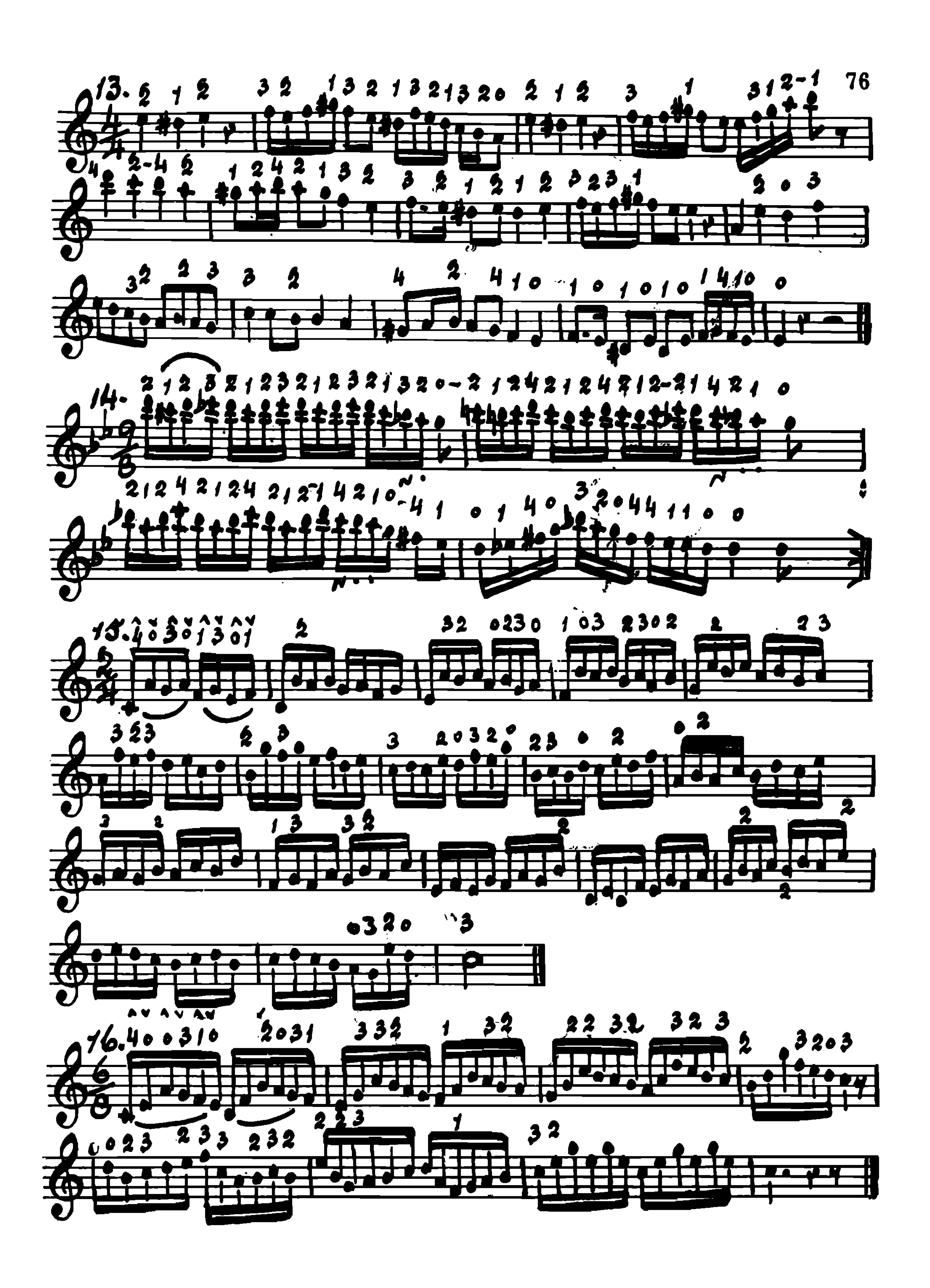

9.
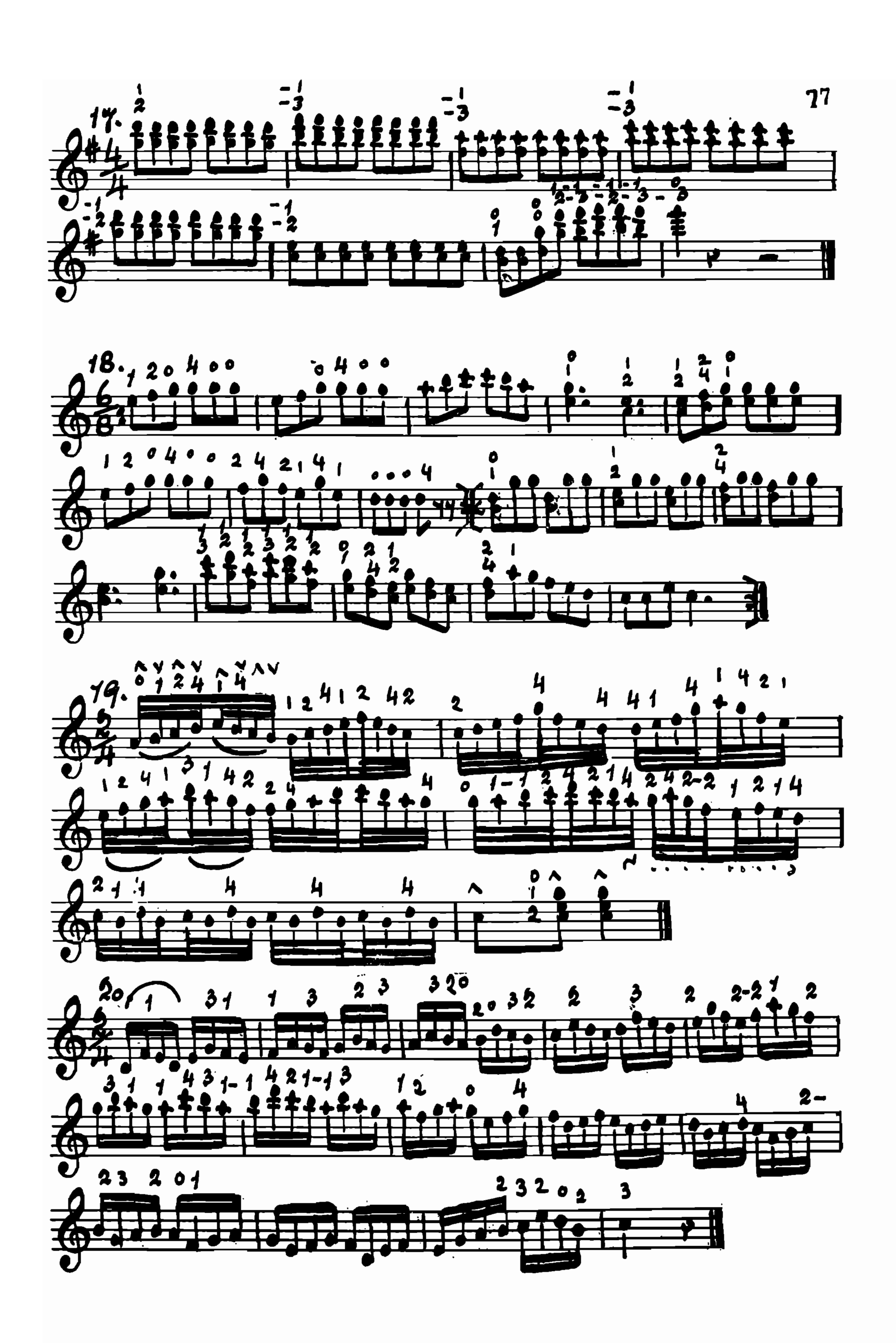
10.

11.

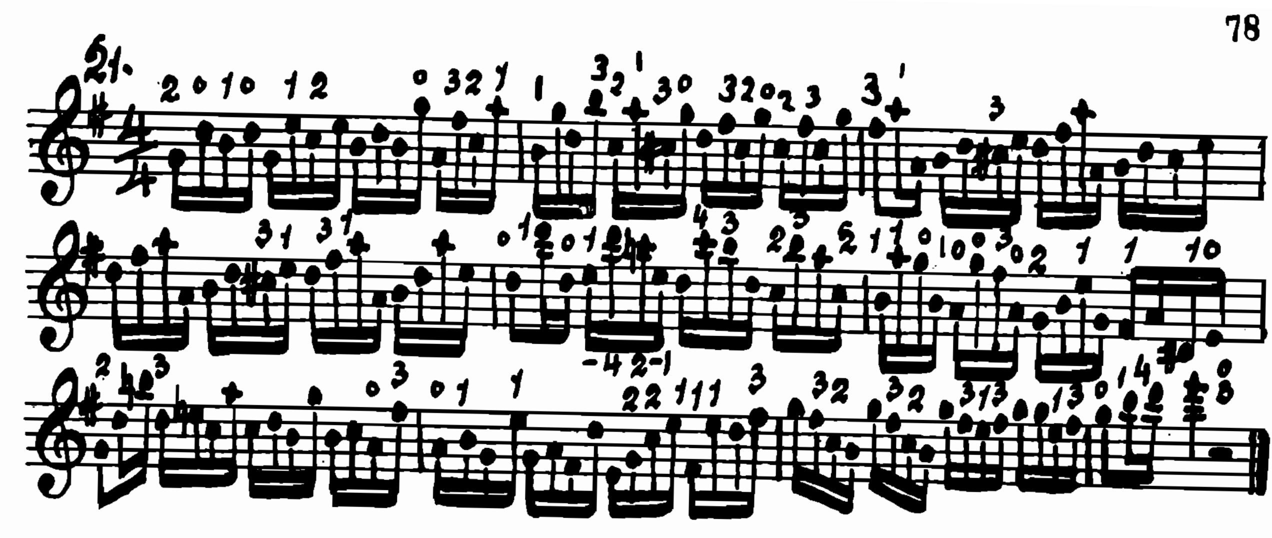
12.

D.S.

13.
14.
15.
16.

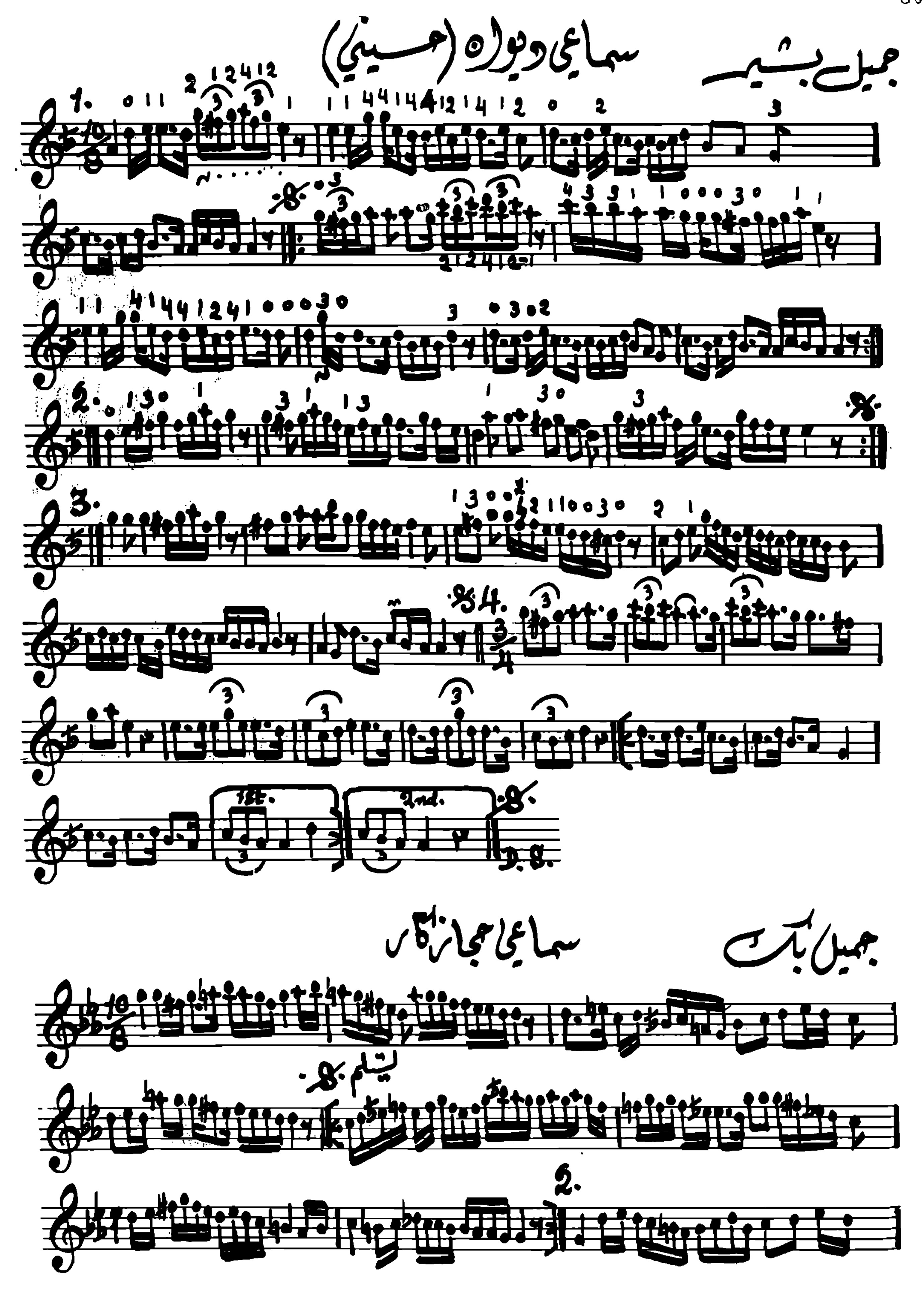

17.
18.
19.
20.
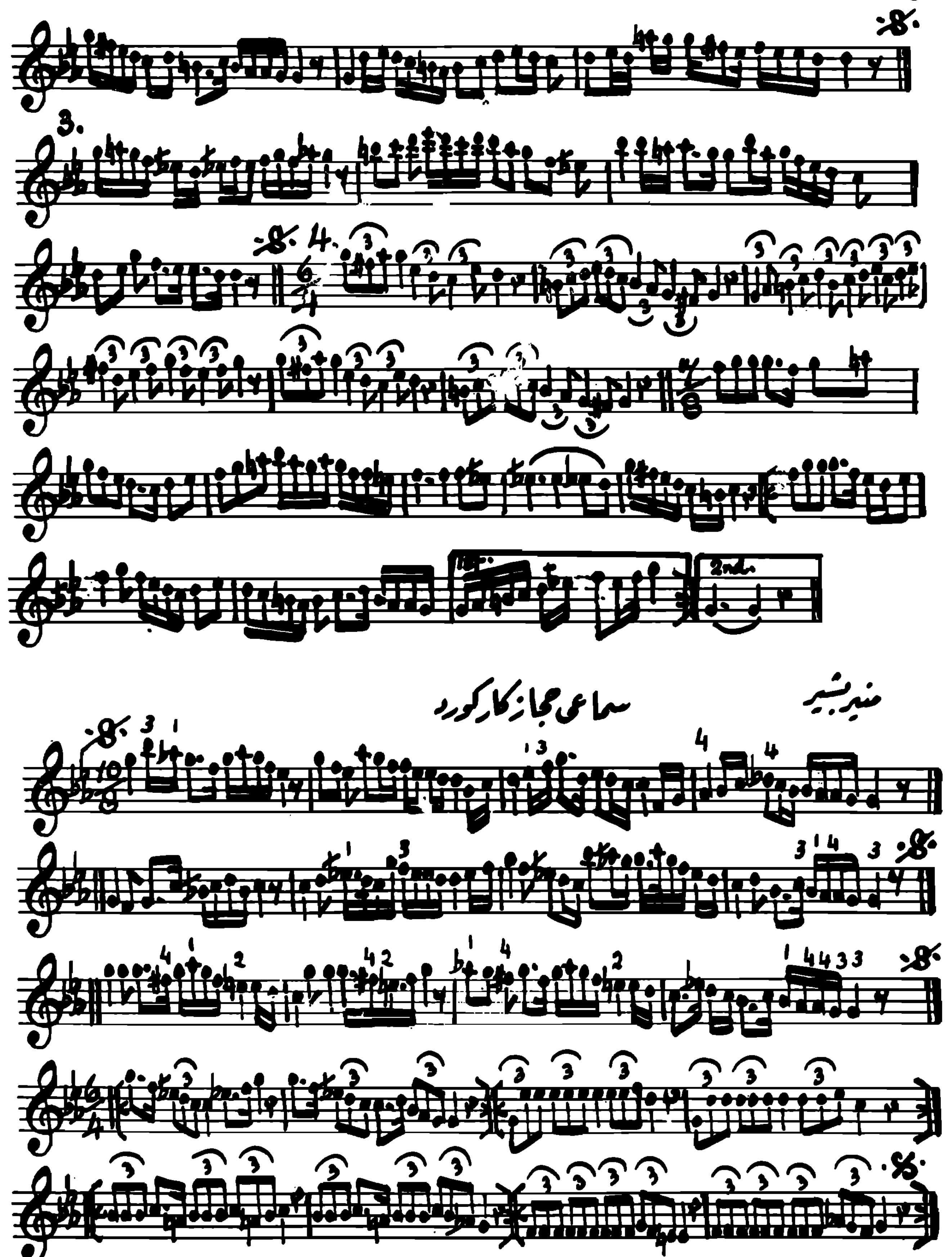

يوسف باشا — سماعي نهاوند

جميل بشير
سماعي ديواره (حسيني)
1.
2.
3.
4.
1st.
2nd.
D.S.
جميل بك
سماعي حجاز كار
ليتسلم
2.

3.
4.
1st.
2nd.
سماعي حجاز كار كورد
منير بشير

سماعي عراق
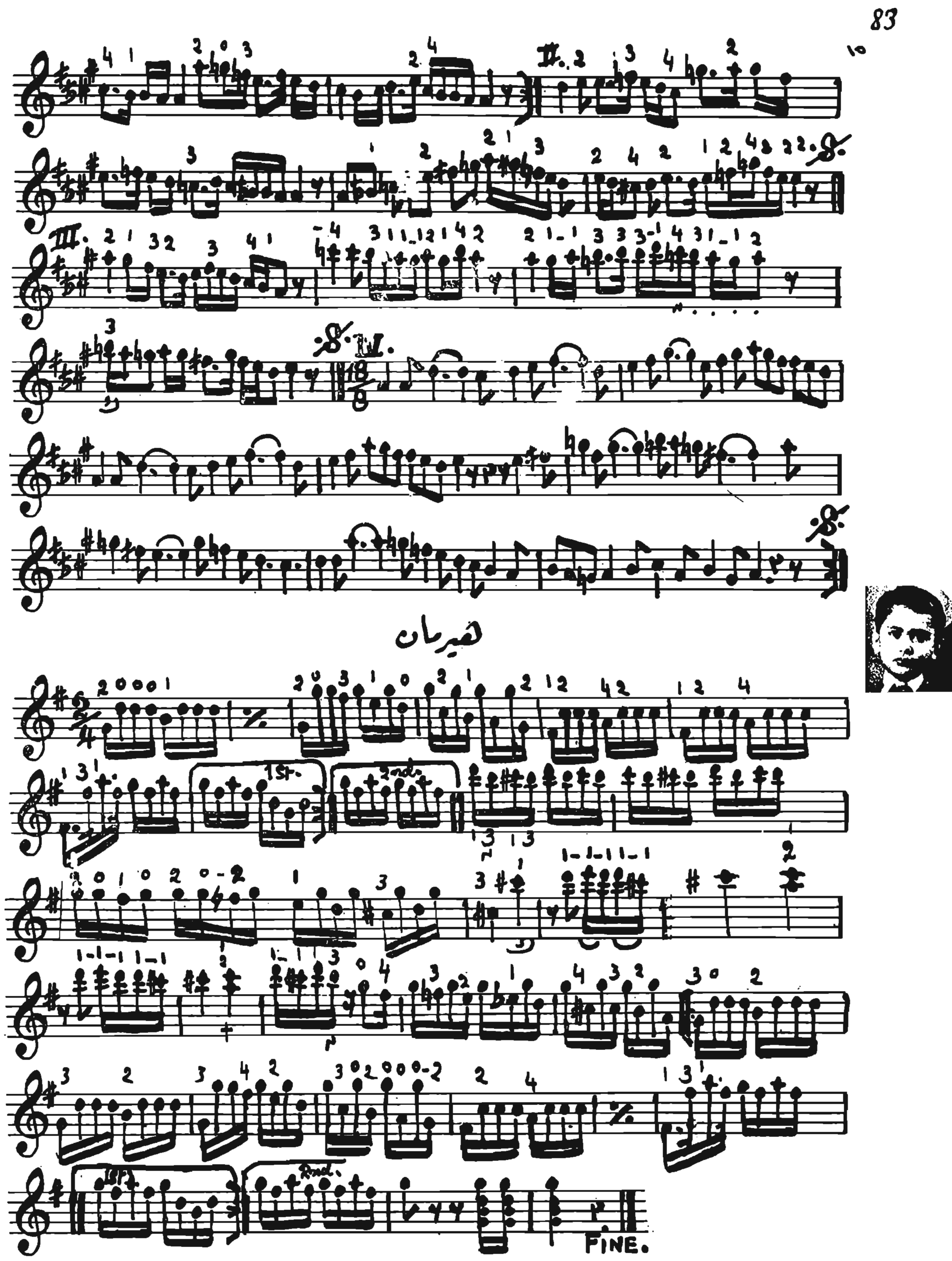
محي الدين حيدر
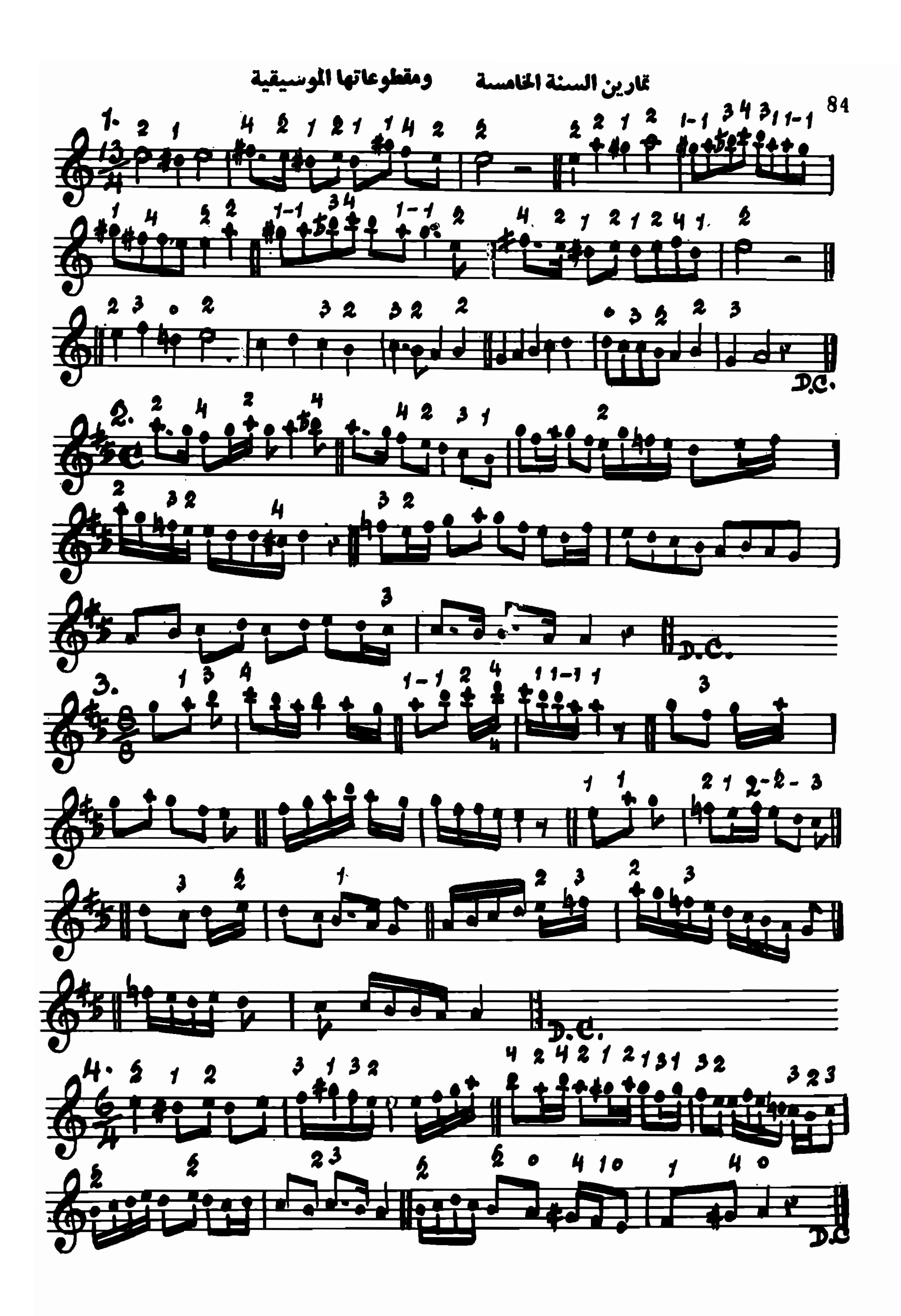
الخانة الثانية

الخانة الثالثة

سماعي شهناز

نيقولا دكي

1st.
2nd.
FINE.

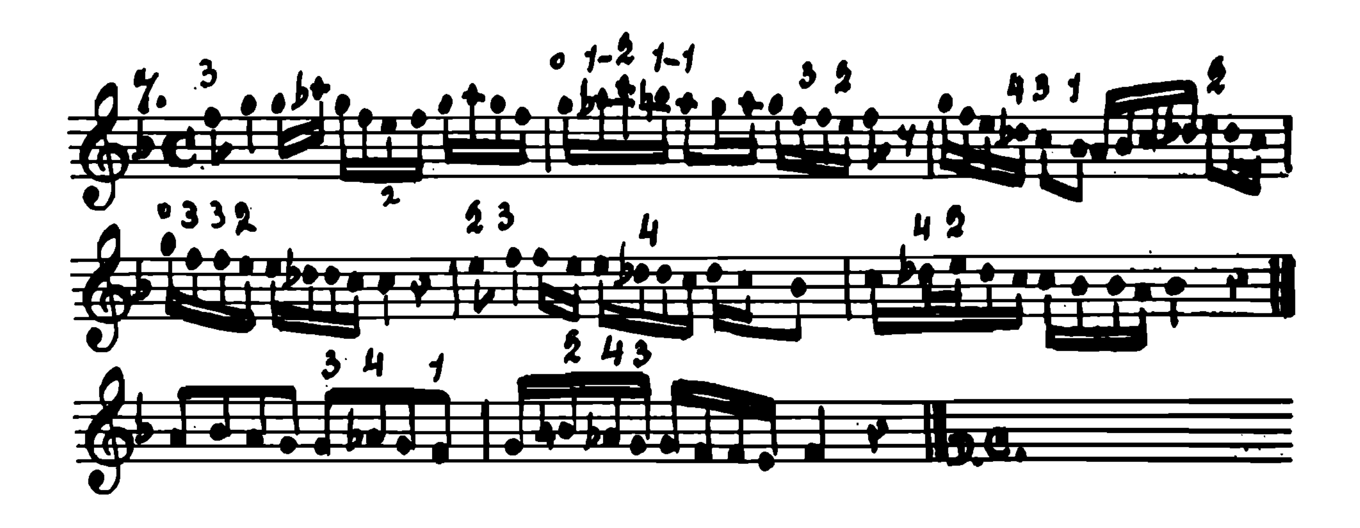

D.C.
D.C.
D.C.
D.C.
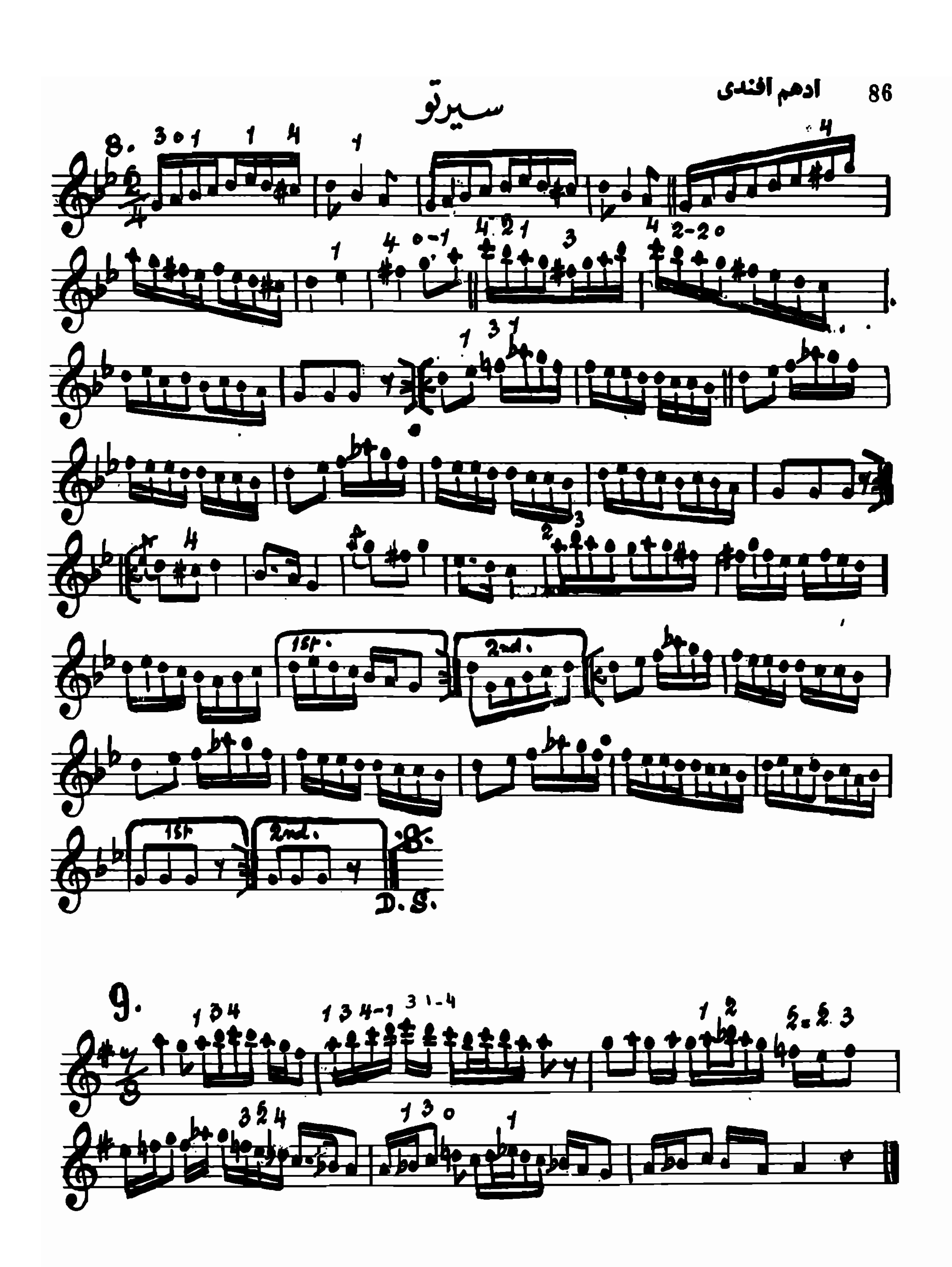
5.
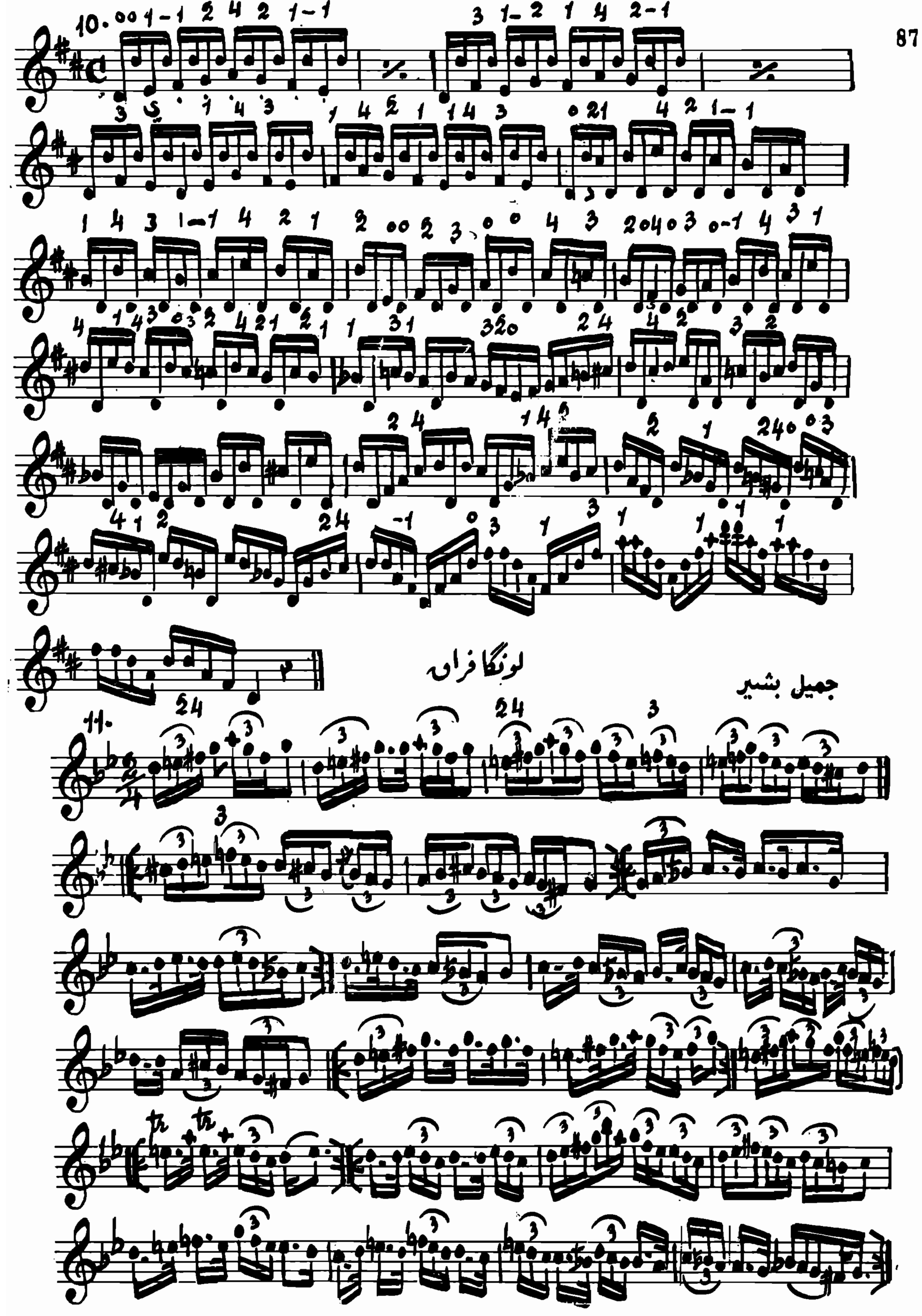
D.C.
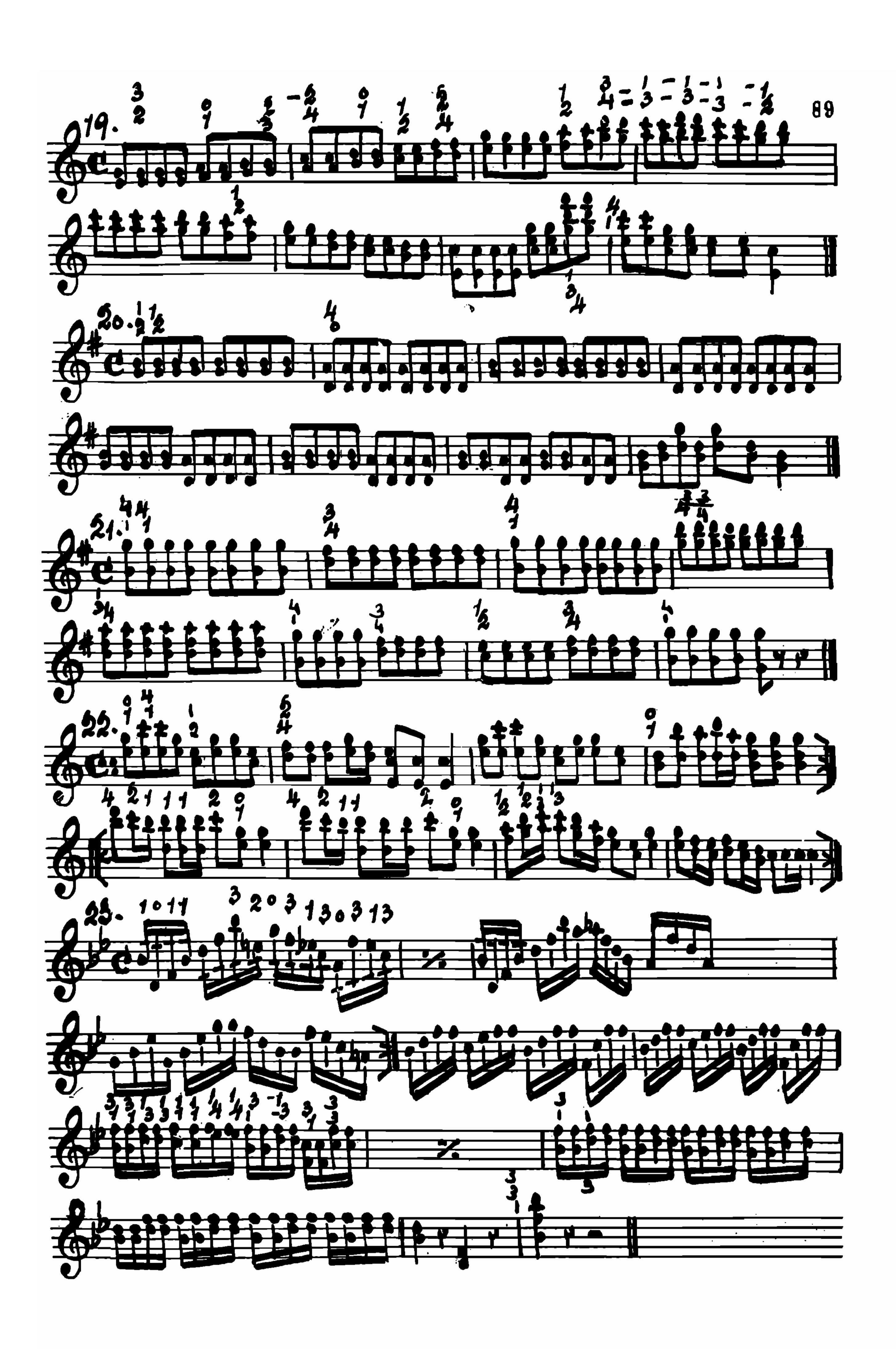
6.

D.C.
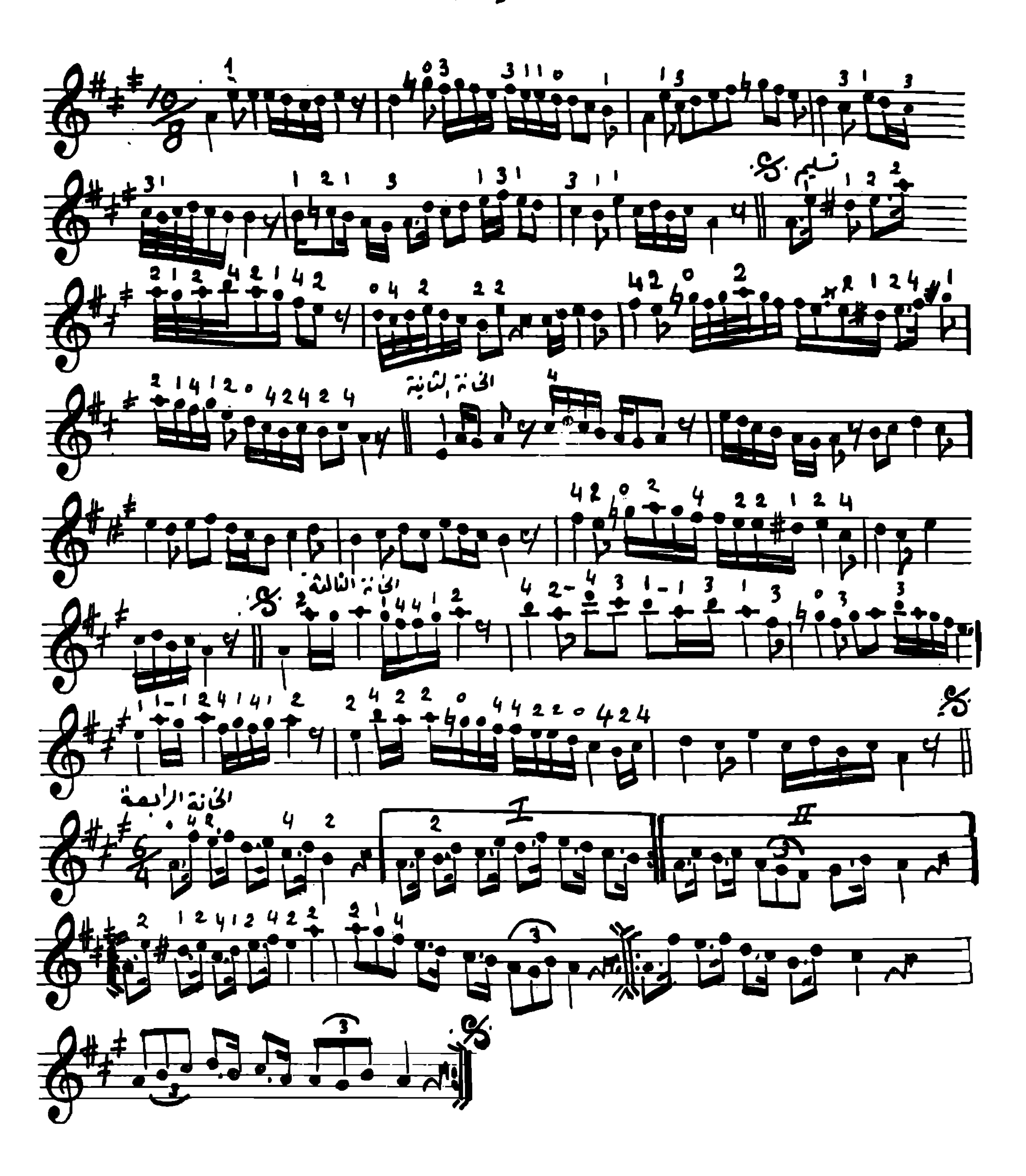

86
ادهم افندی
سيرتو
8.
1st.
2nd.
D.S.
9.
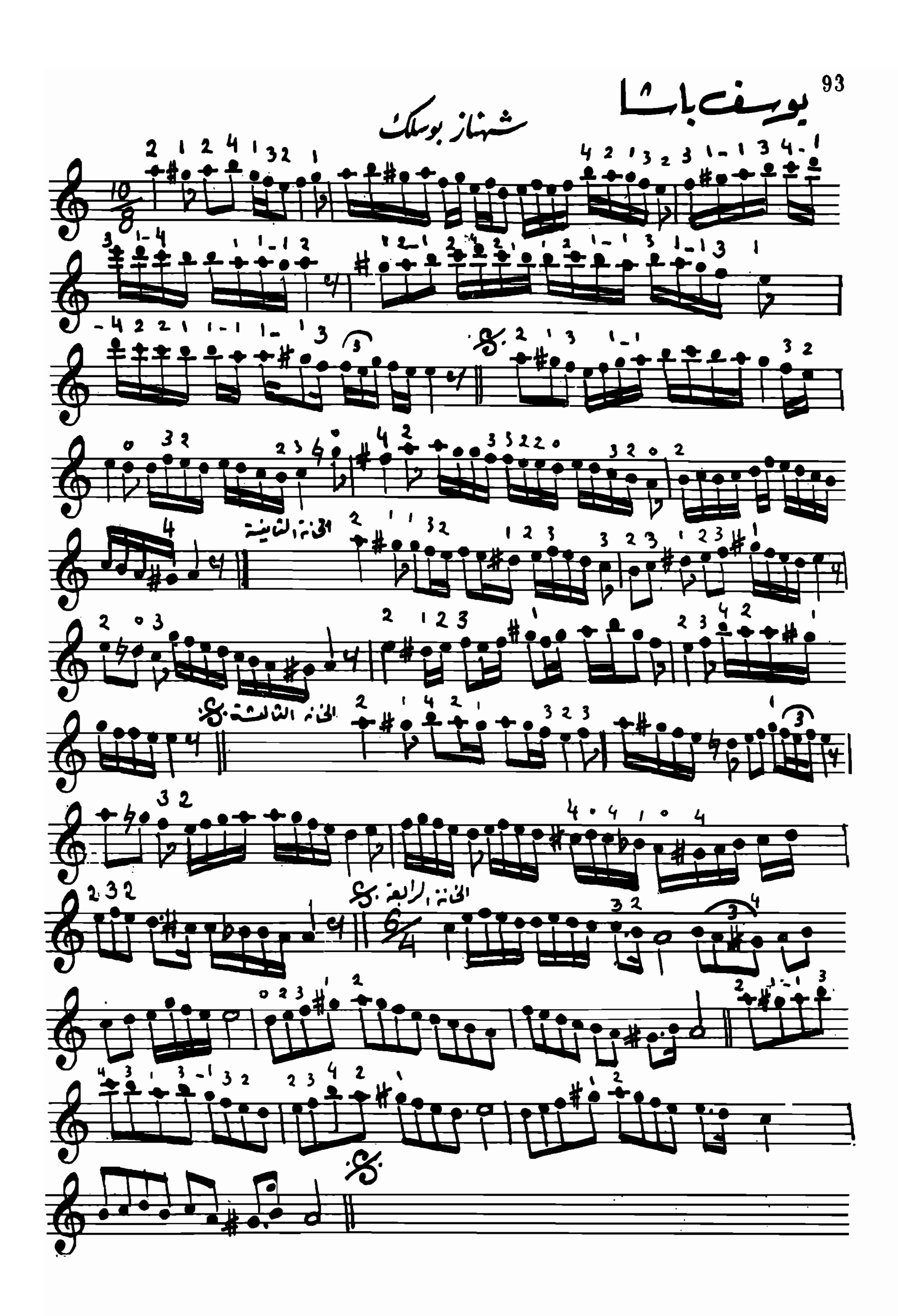

لونگا فراه
جميل بشير

سماعي نيشابورك
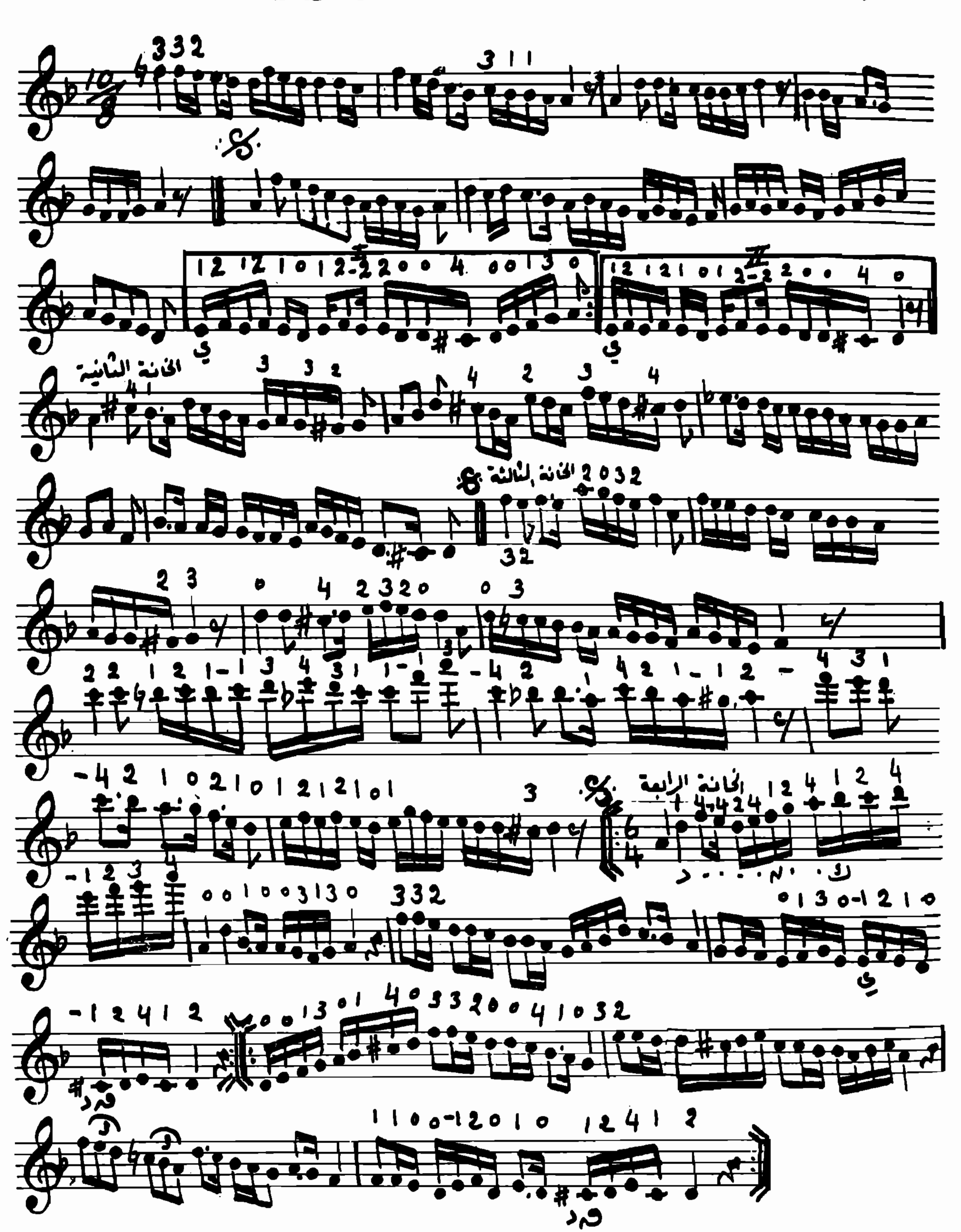
عثمان بك
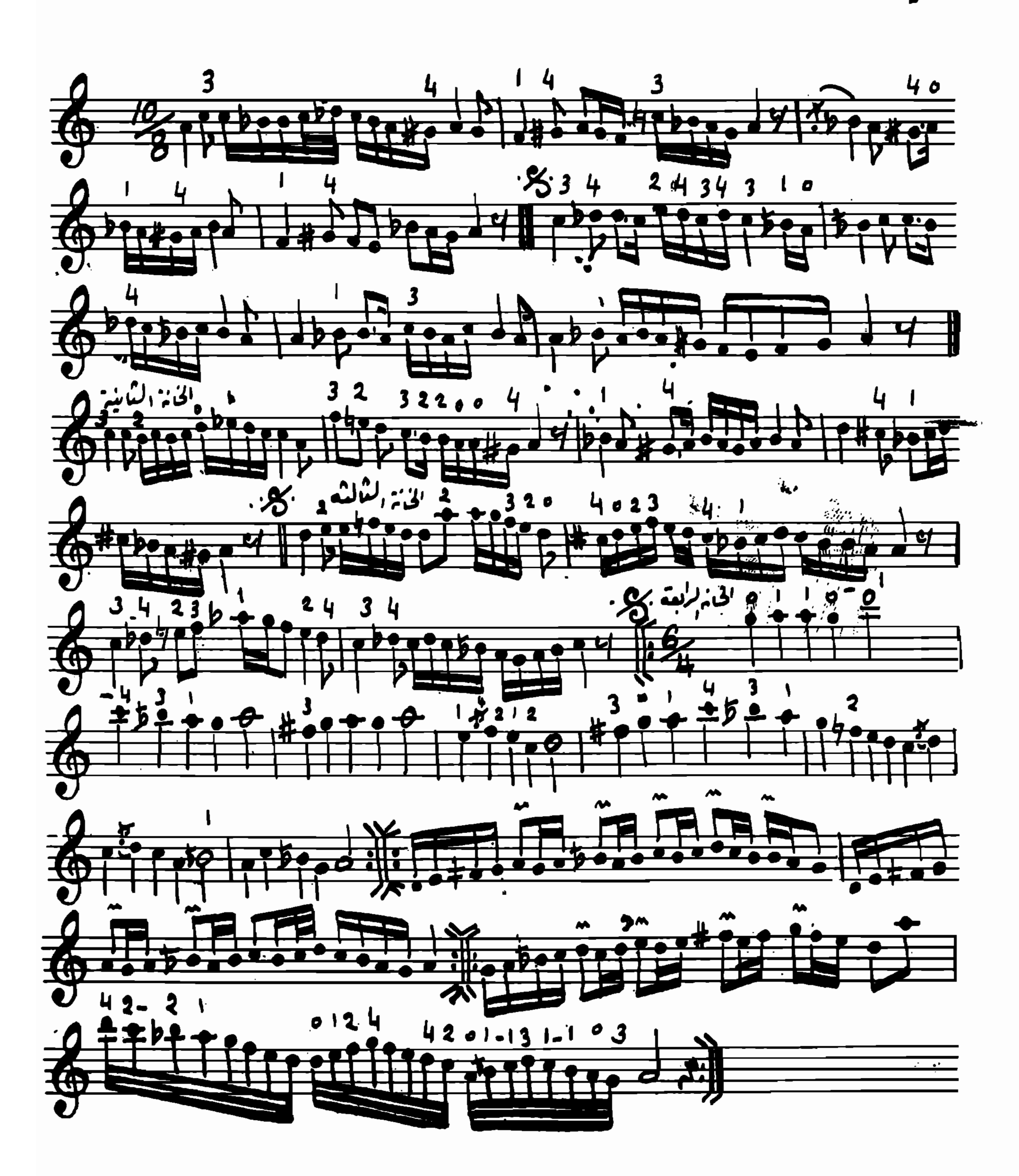

يوسف باشا
شهناز بوسلك
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة

سماعي فرحفزا

محي الدين حيدر
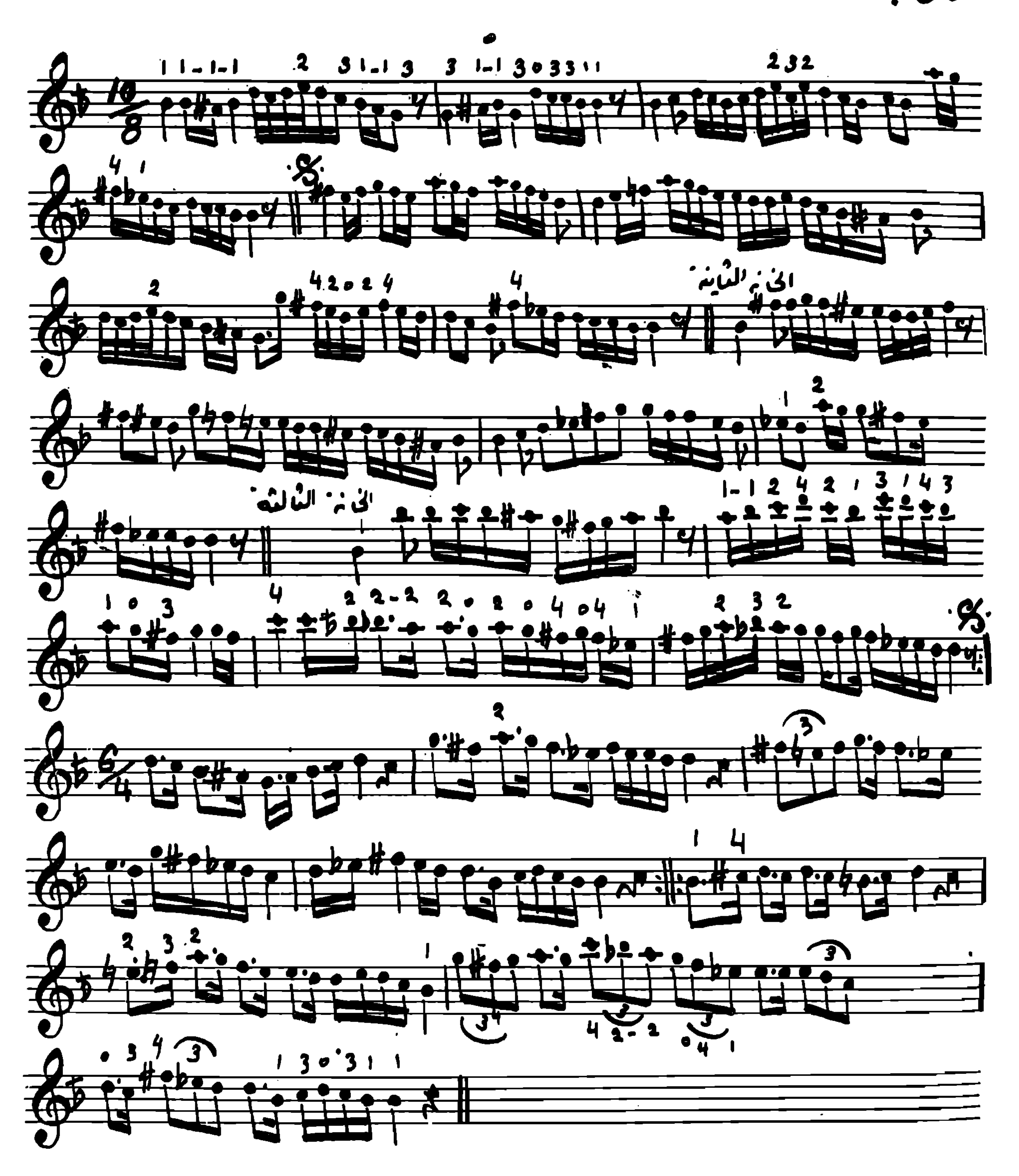

محيي الدين حيدر   سماعي دوكاه
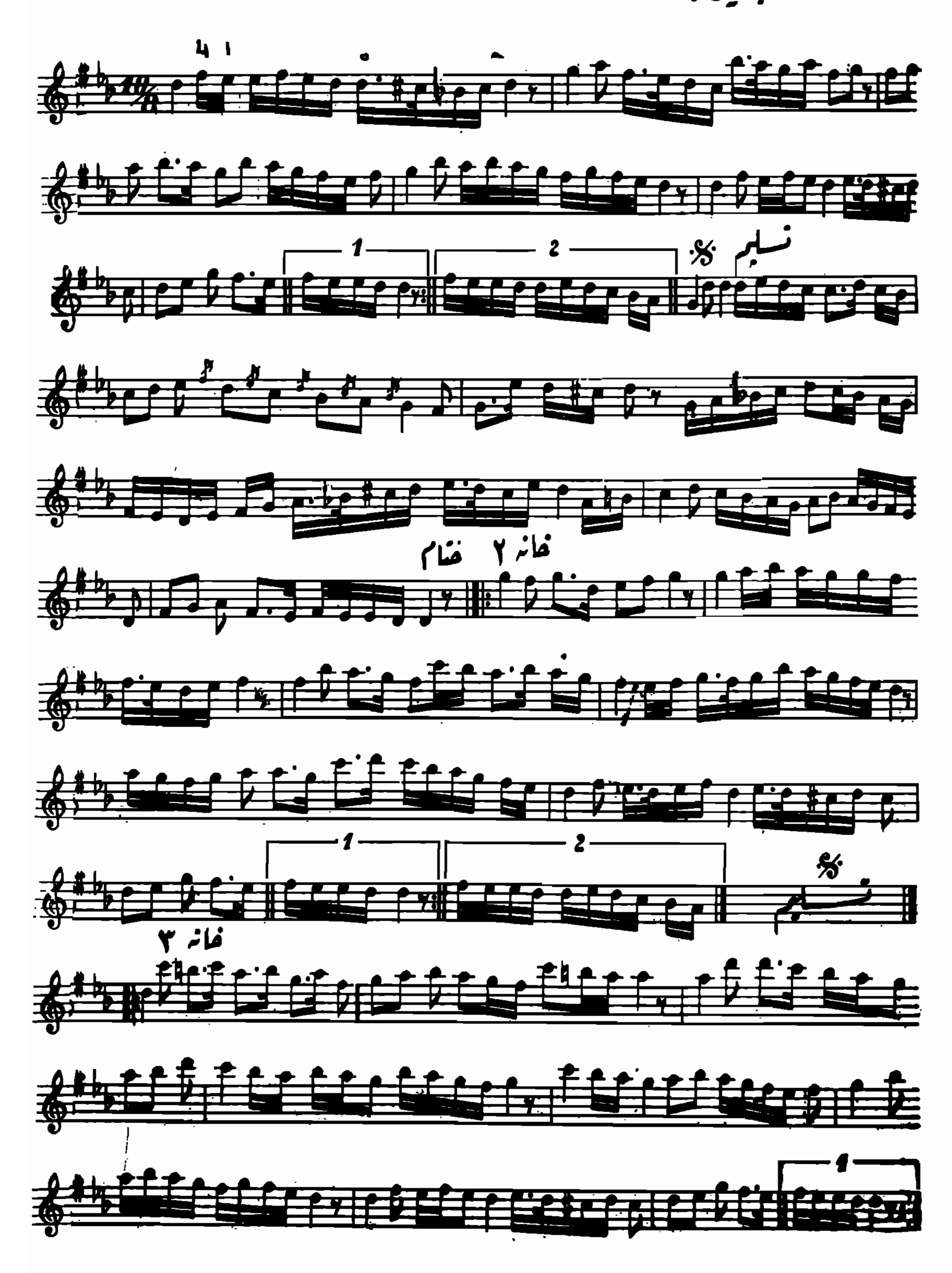

سماعي سيكاه
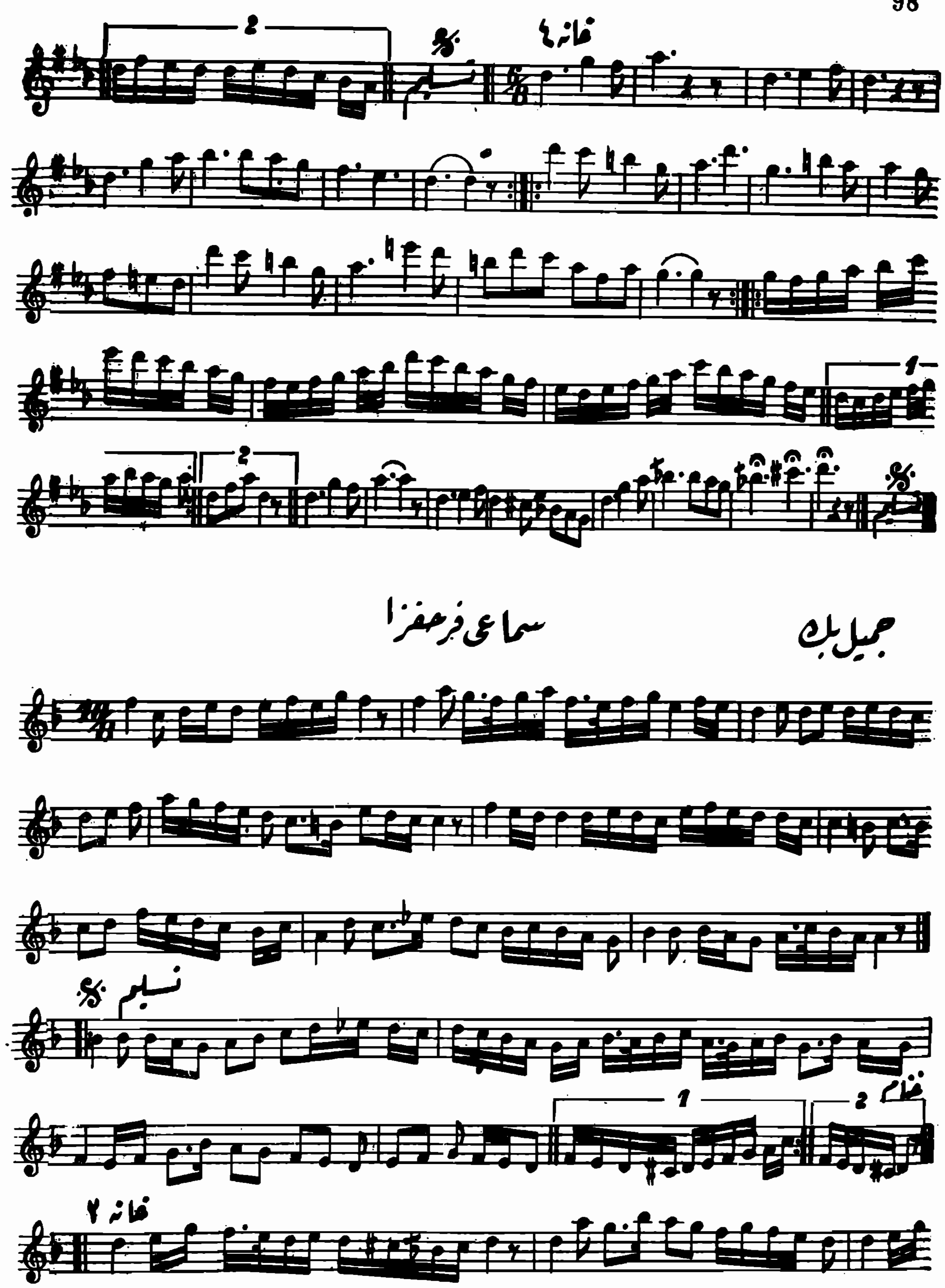
عثمان بك
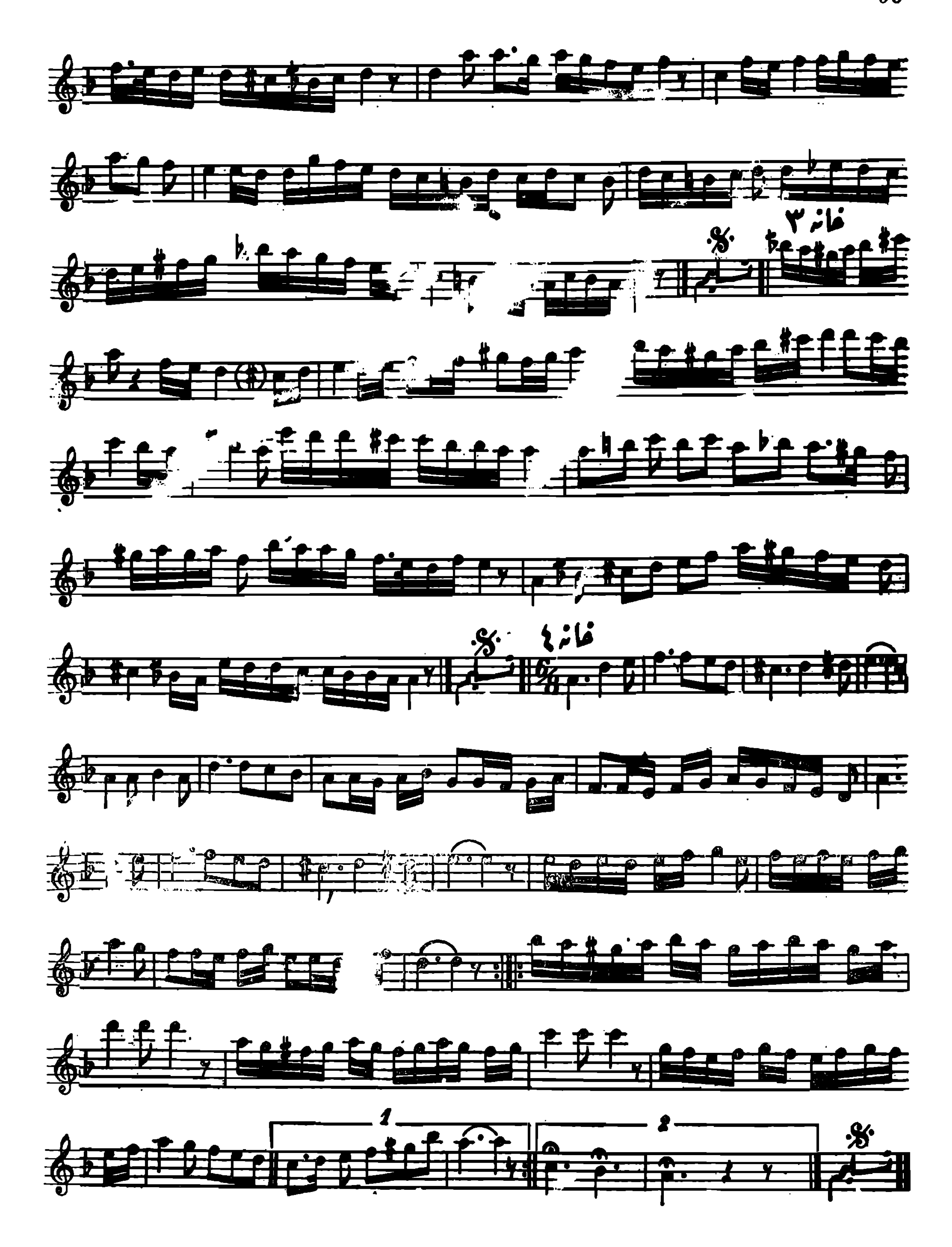

سماعی شت عربان

جمیل بك
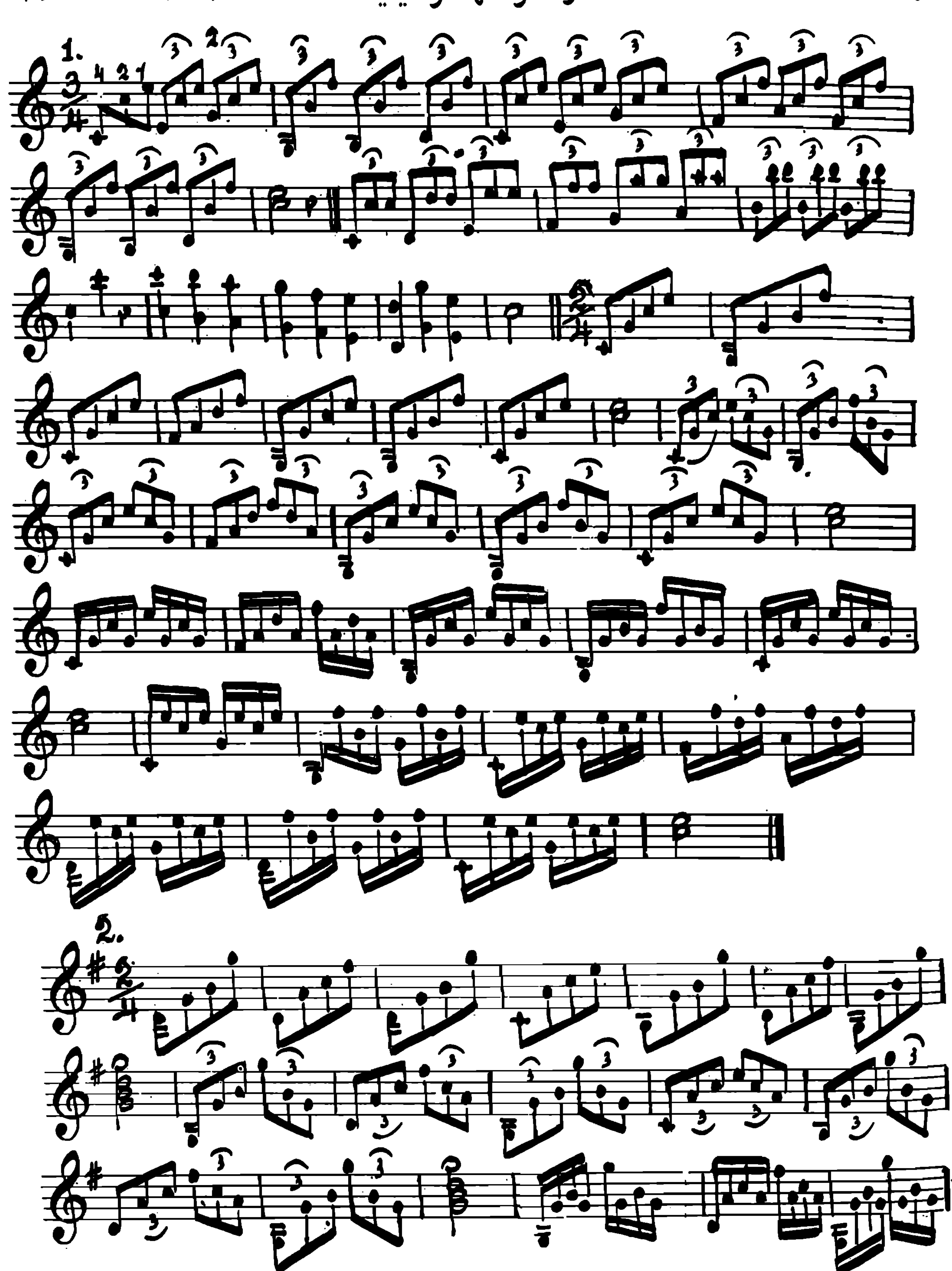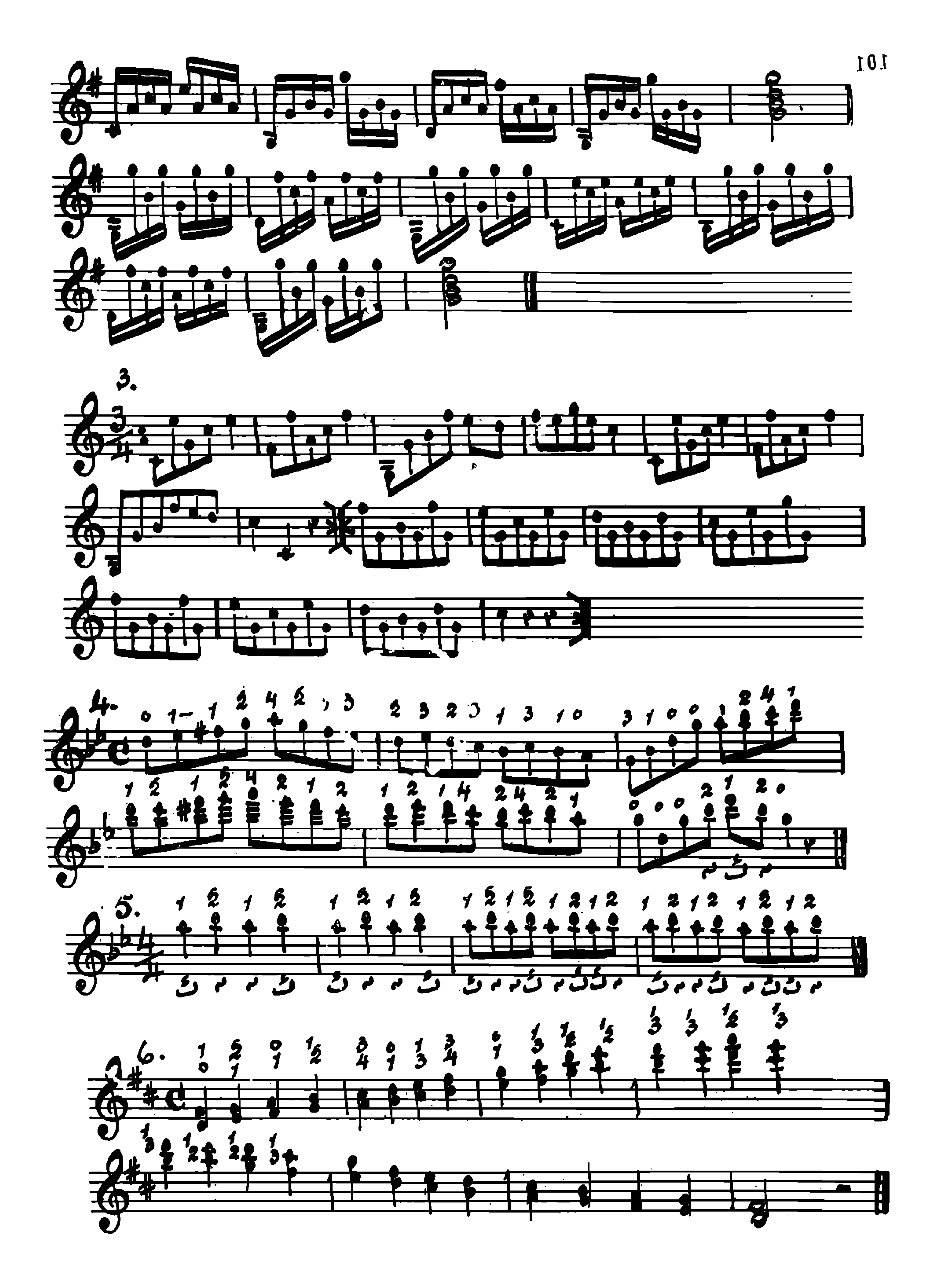

خانه ٤
تسليم
تسليم
سماعی فرحفزا
جميل بك
تسليم
ختام
خانه ٢
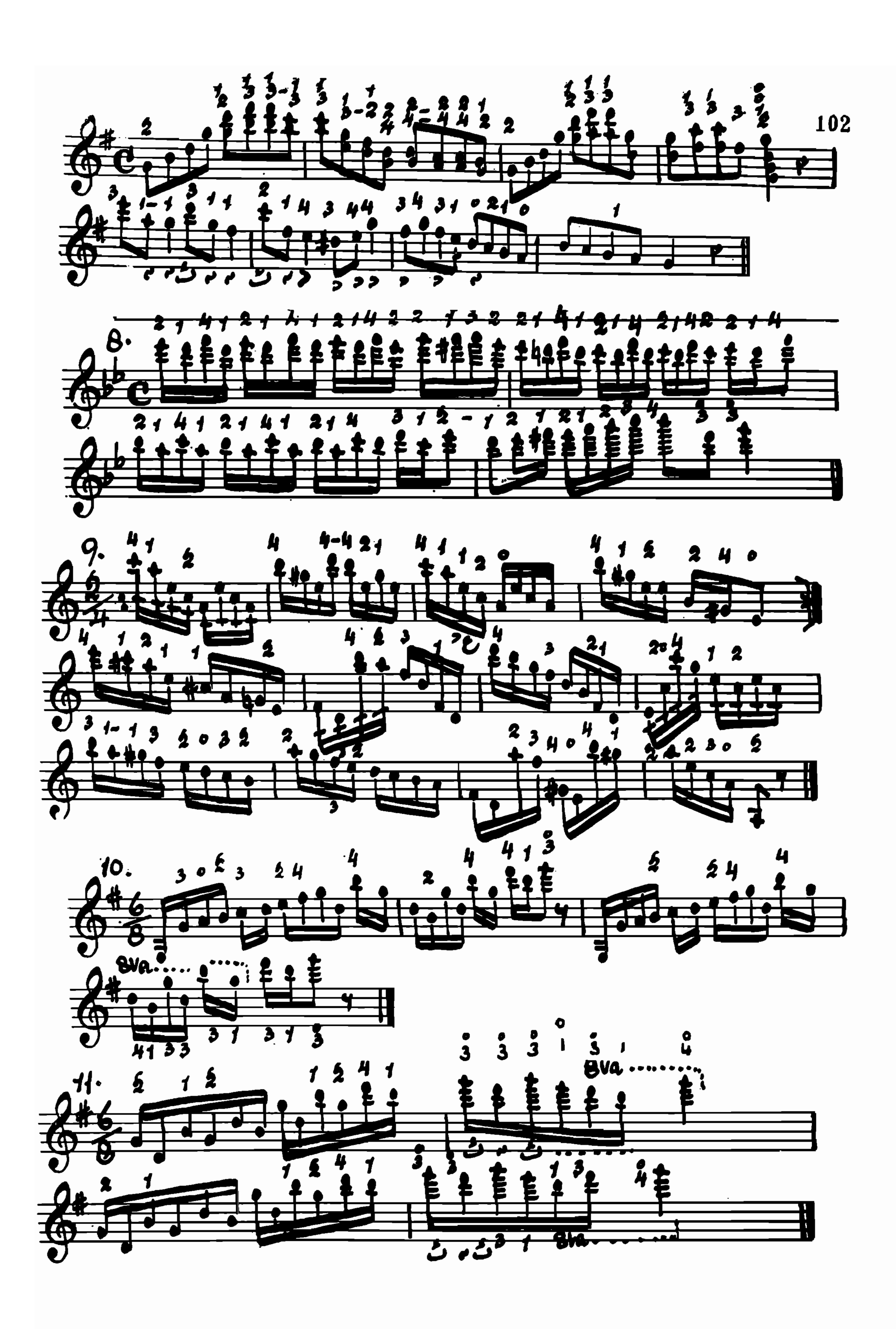

خانه ۳
خانه ٤
1
2
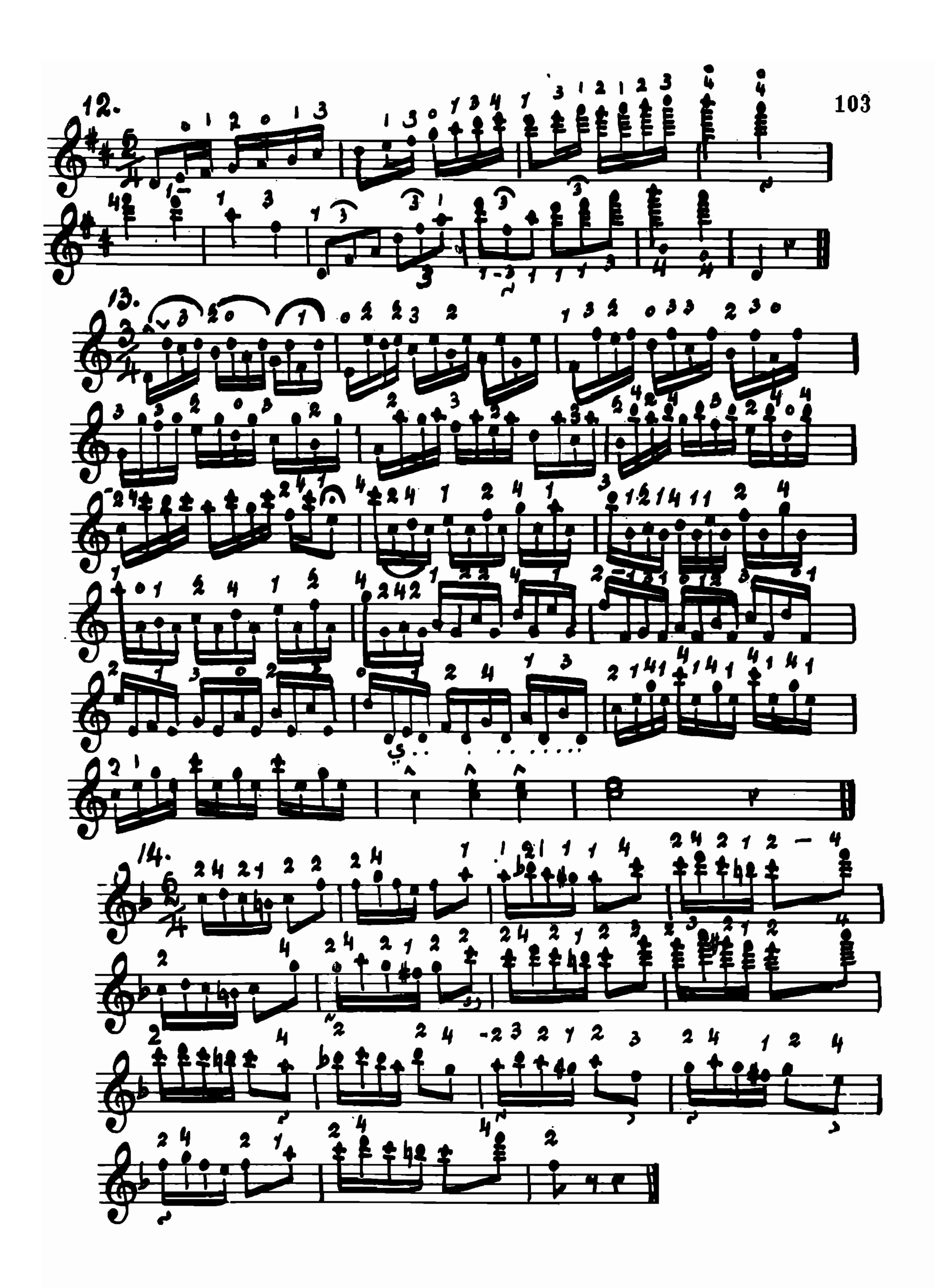
تمارين السنة السادسة
ومقطوعاتها الموسيقية

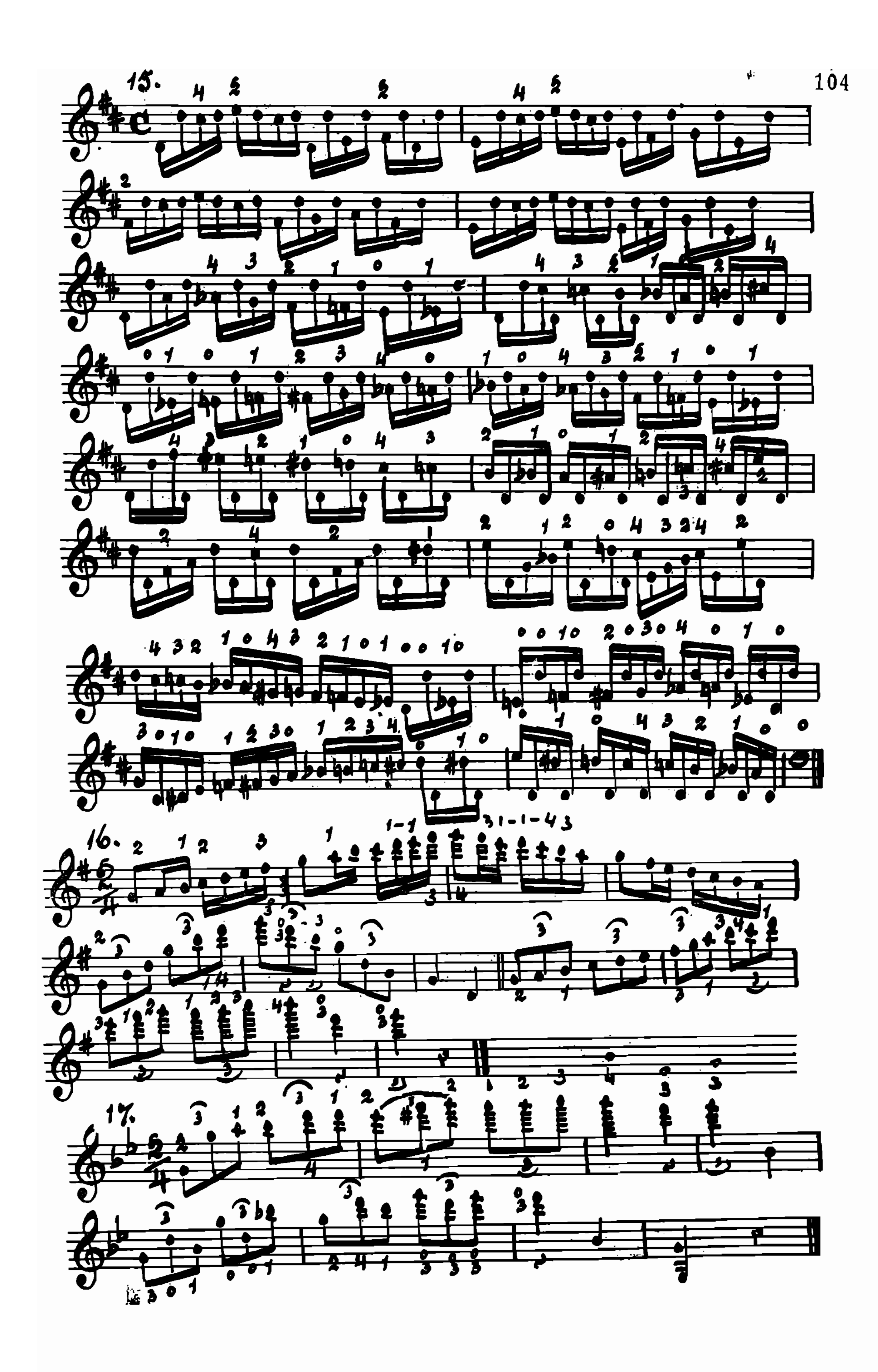
التمارين المرقمة ١ ، ٢ ، ٣
تعزف بالابهام والسبابة أي بدون مضراب .
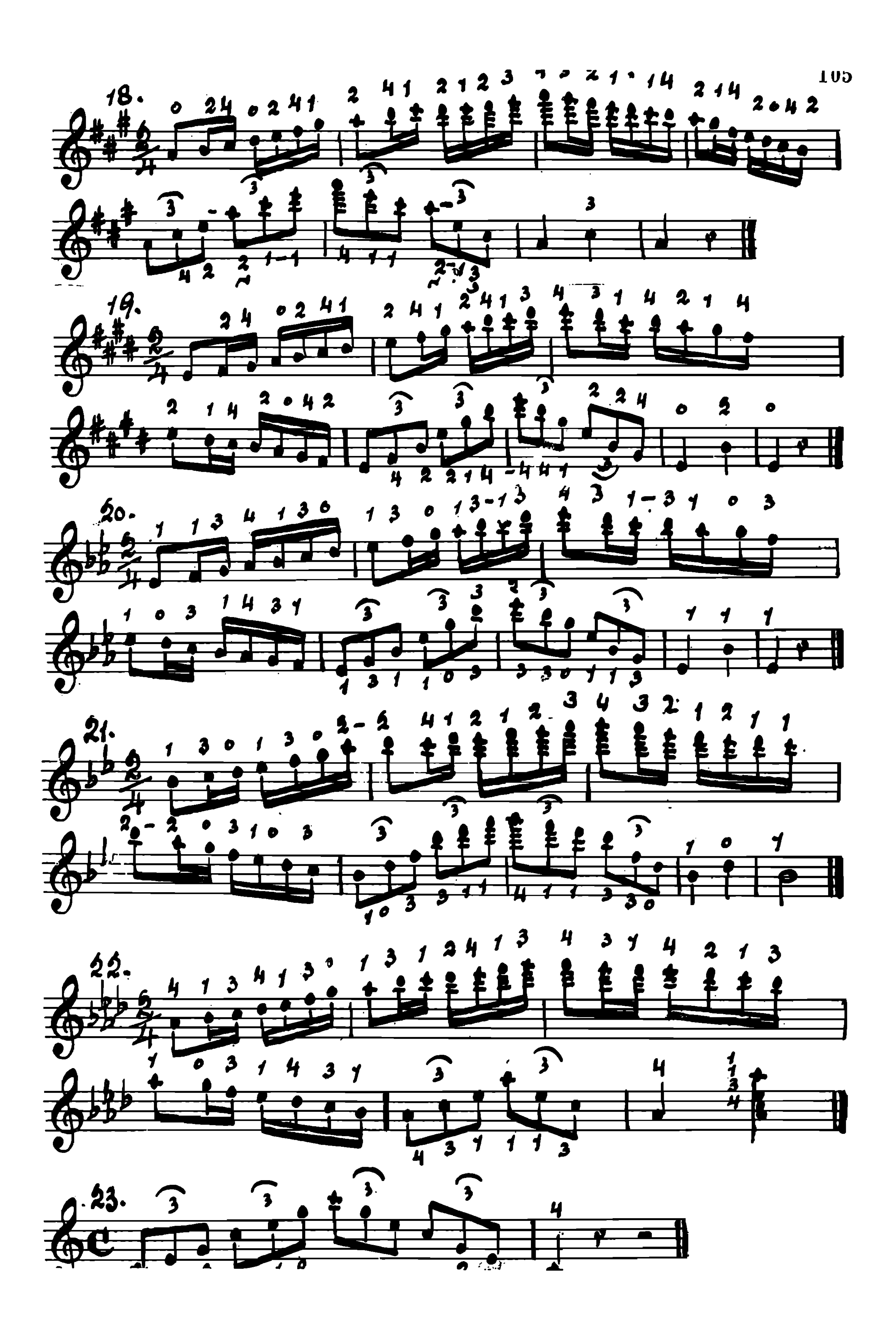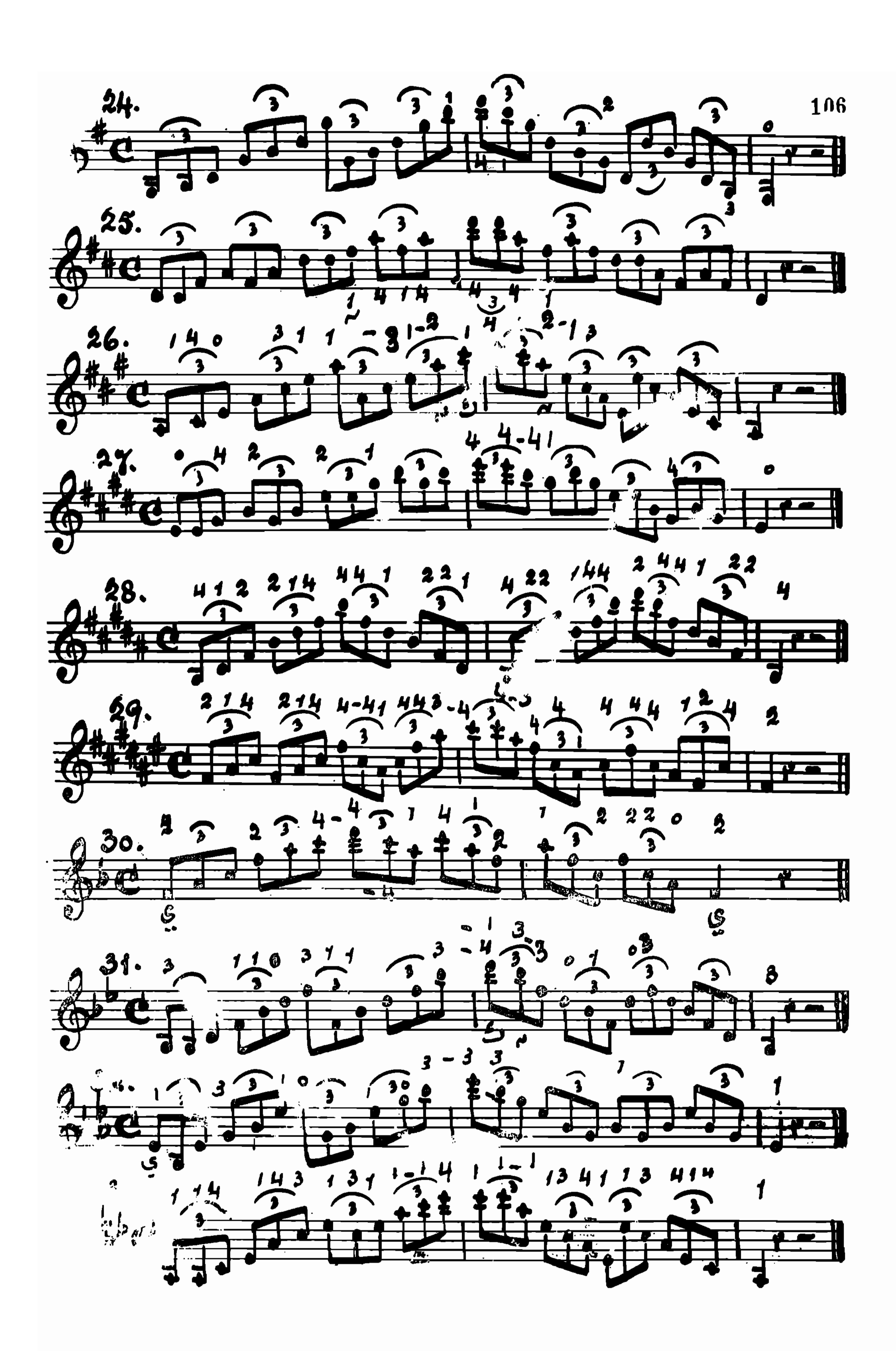

3.
4.
5.
6.

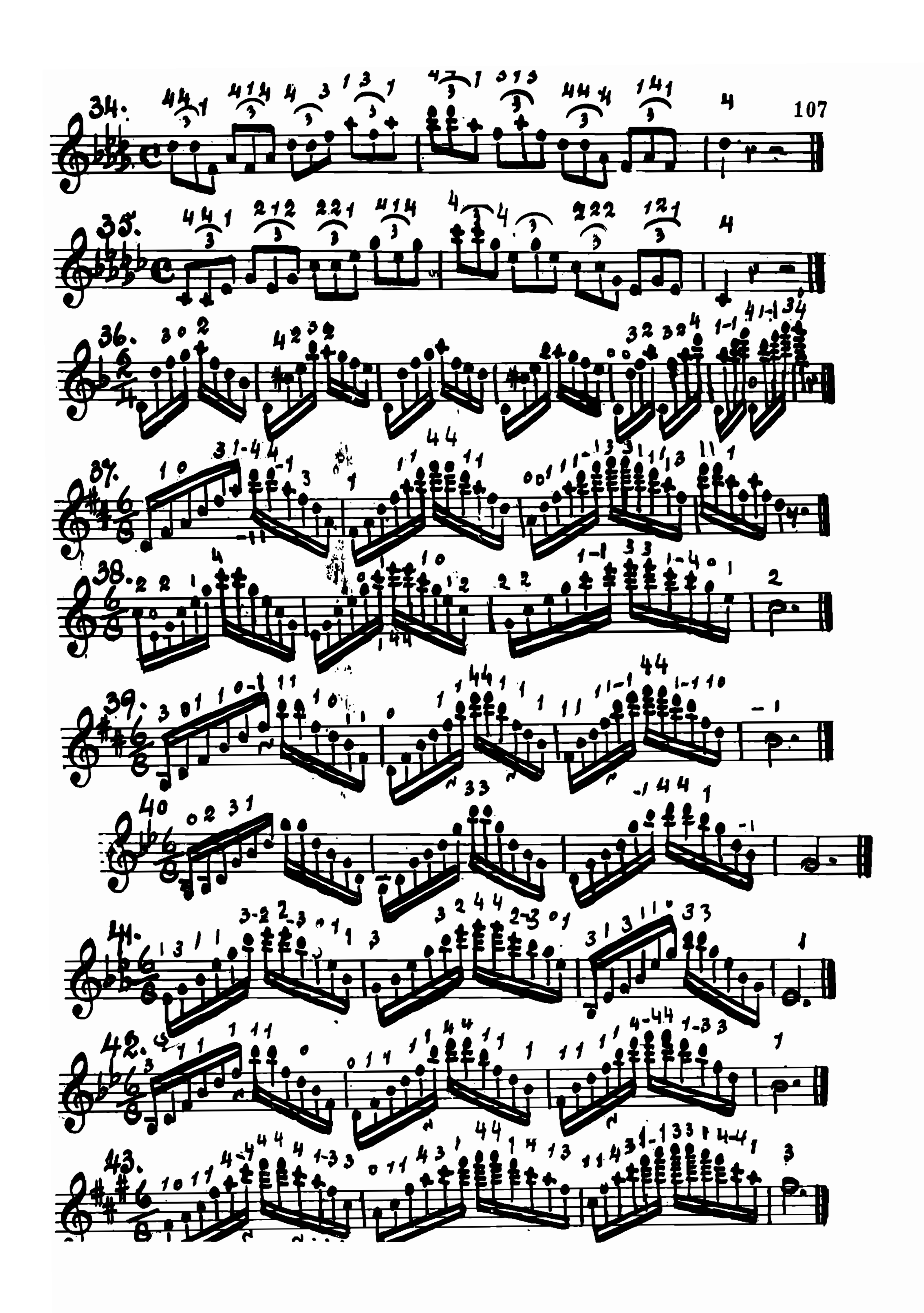

8.
9.
10.
8va
11.
8va
8va
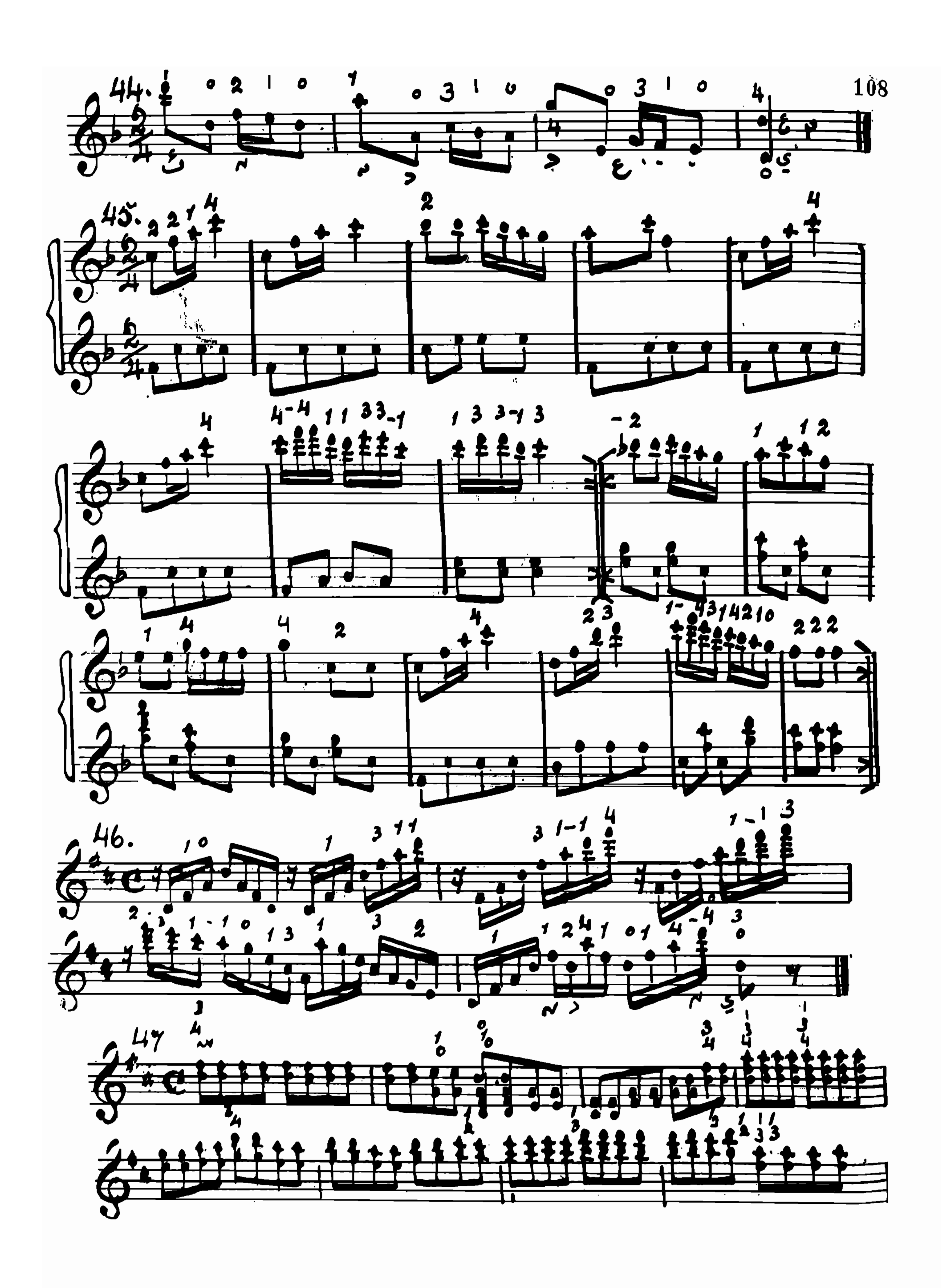

12.
13.
14.
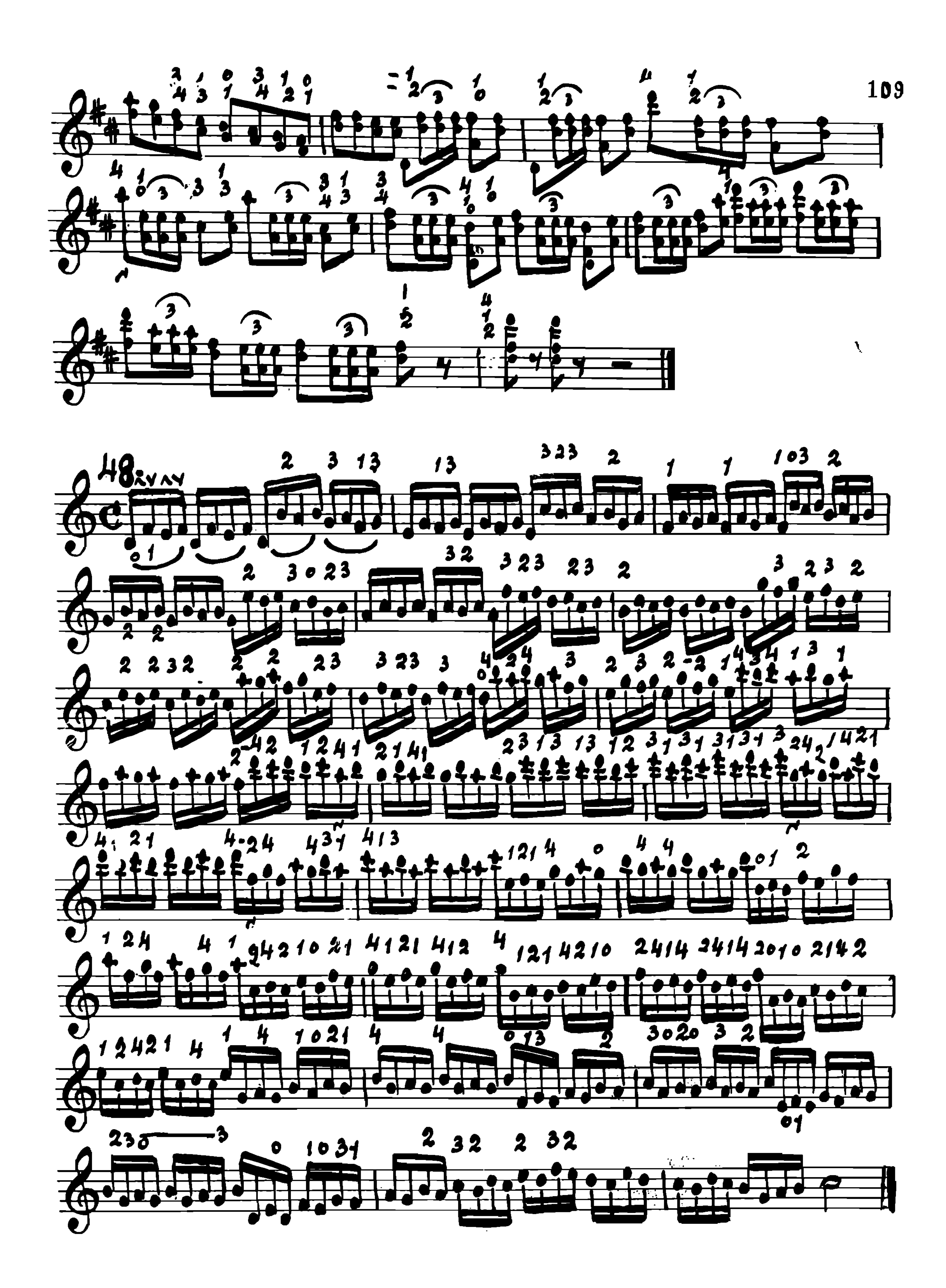

15.
16.
17.
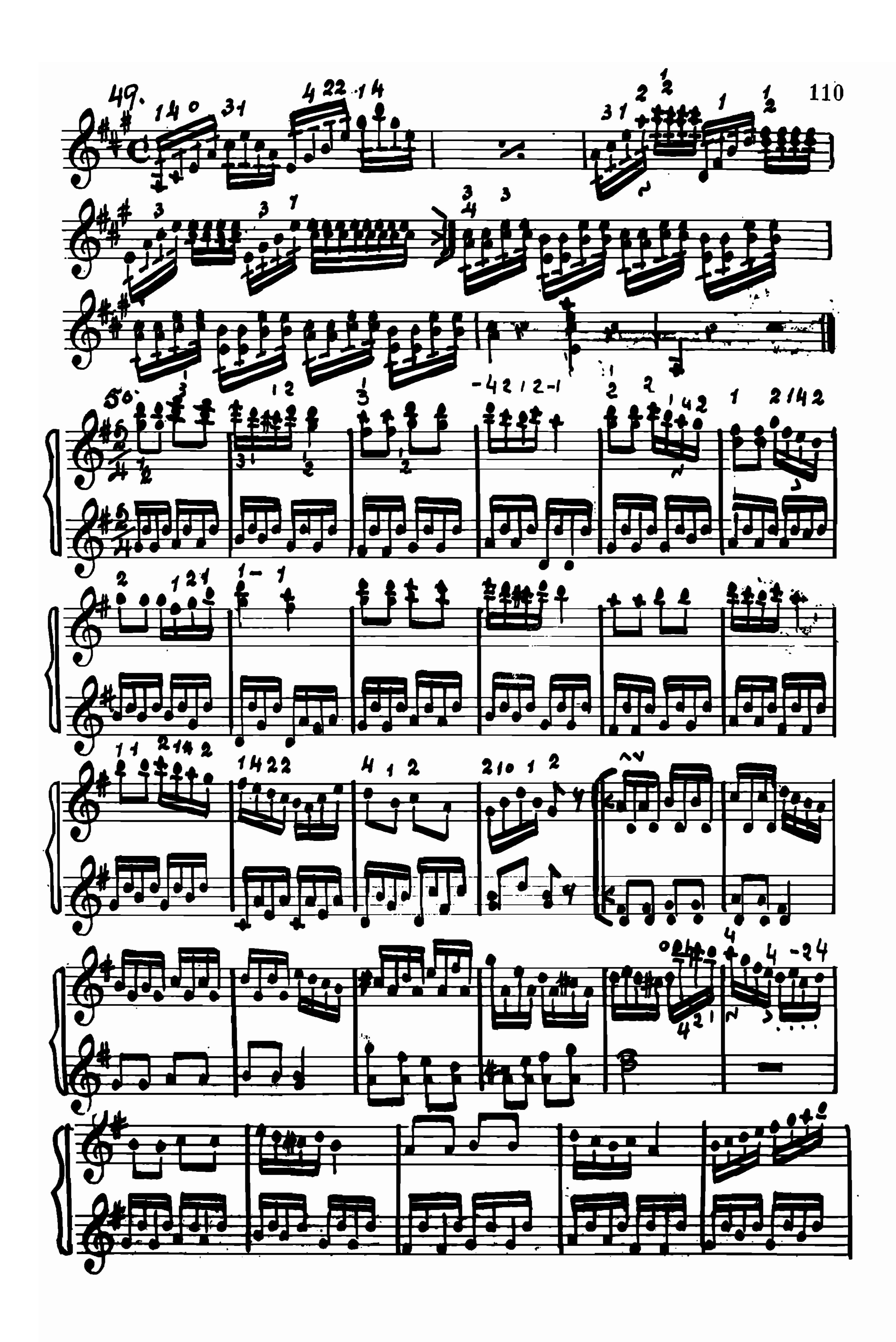

18.
19.
20.
21.
22.
23.
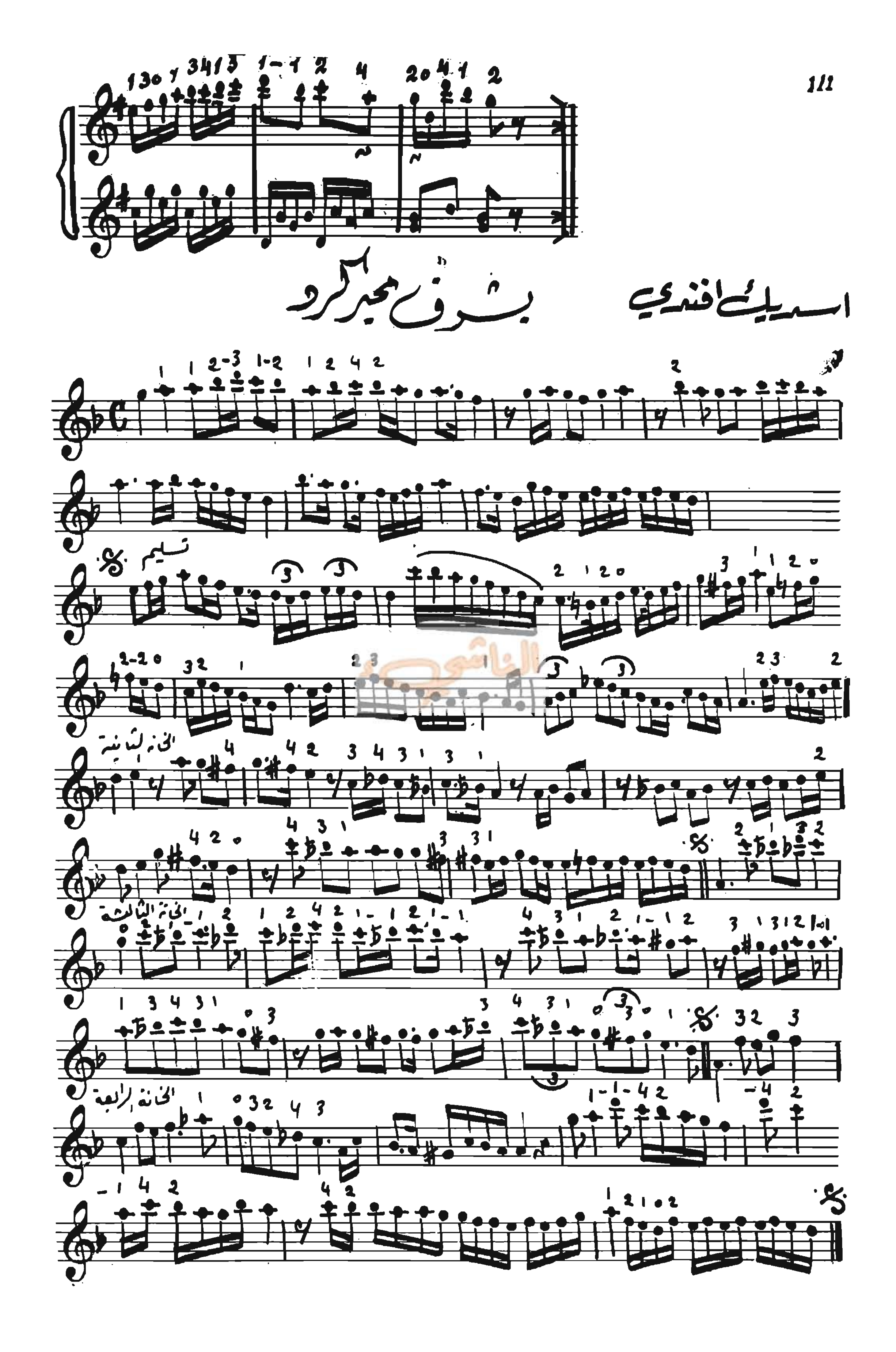

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

44.
45.
46.
47

48

49.
50.

اسمعيل افندي
بشرف محير كرد
تسليم
الخانة الثانية
الخانة الثالثة
الخانة الرابعة

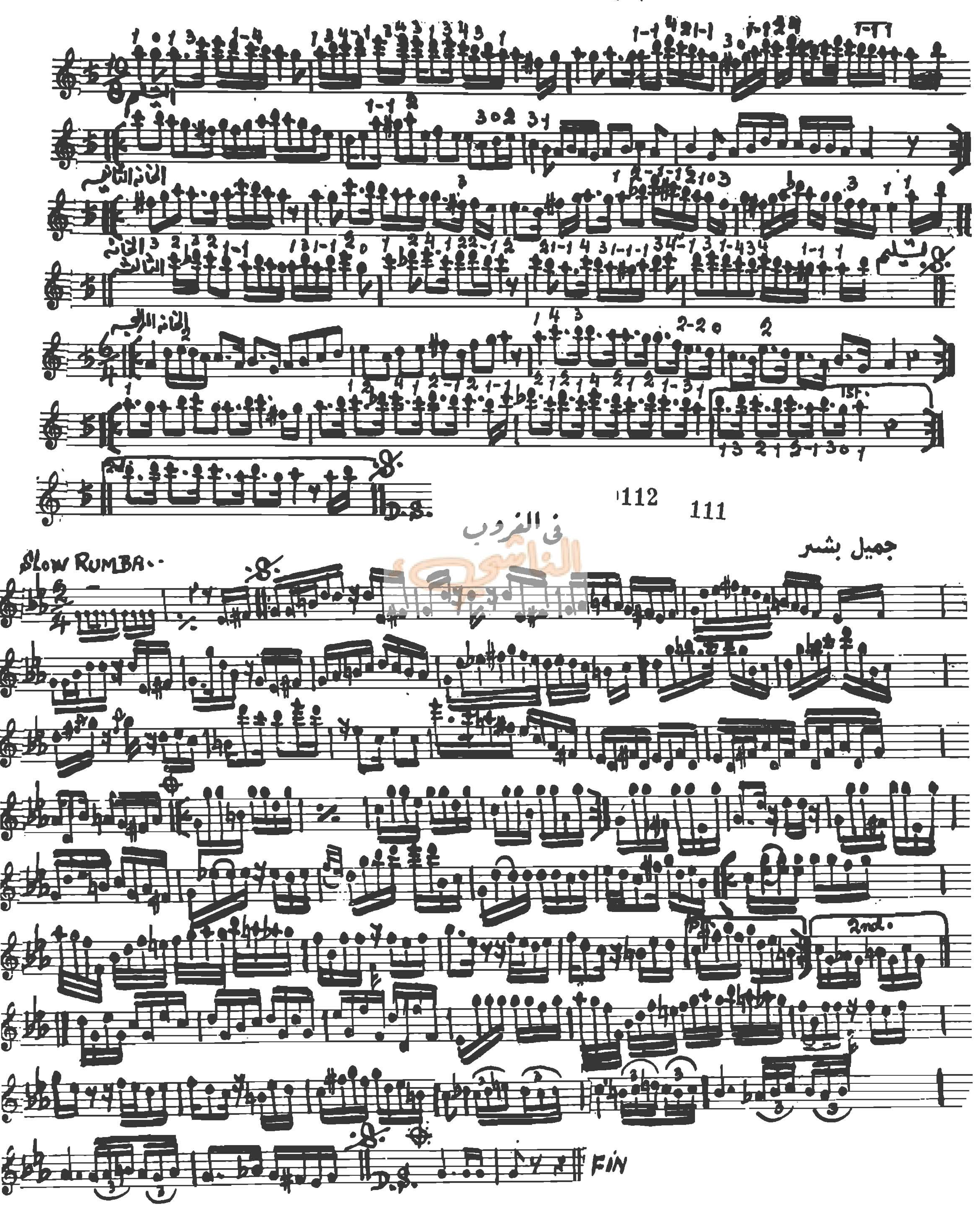
سماعي هزام

محيي الدين حيدر

سماعي حجاز كار

كمال نيازي

سالم بك سماعي محير

مسعود جميل سماعي نهاوند

ملاعب النغم

جميل بشير
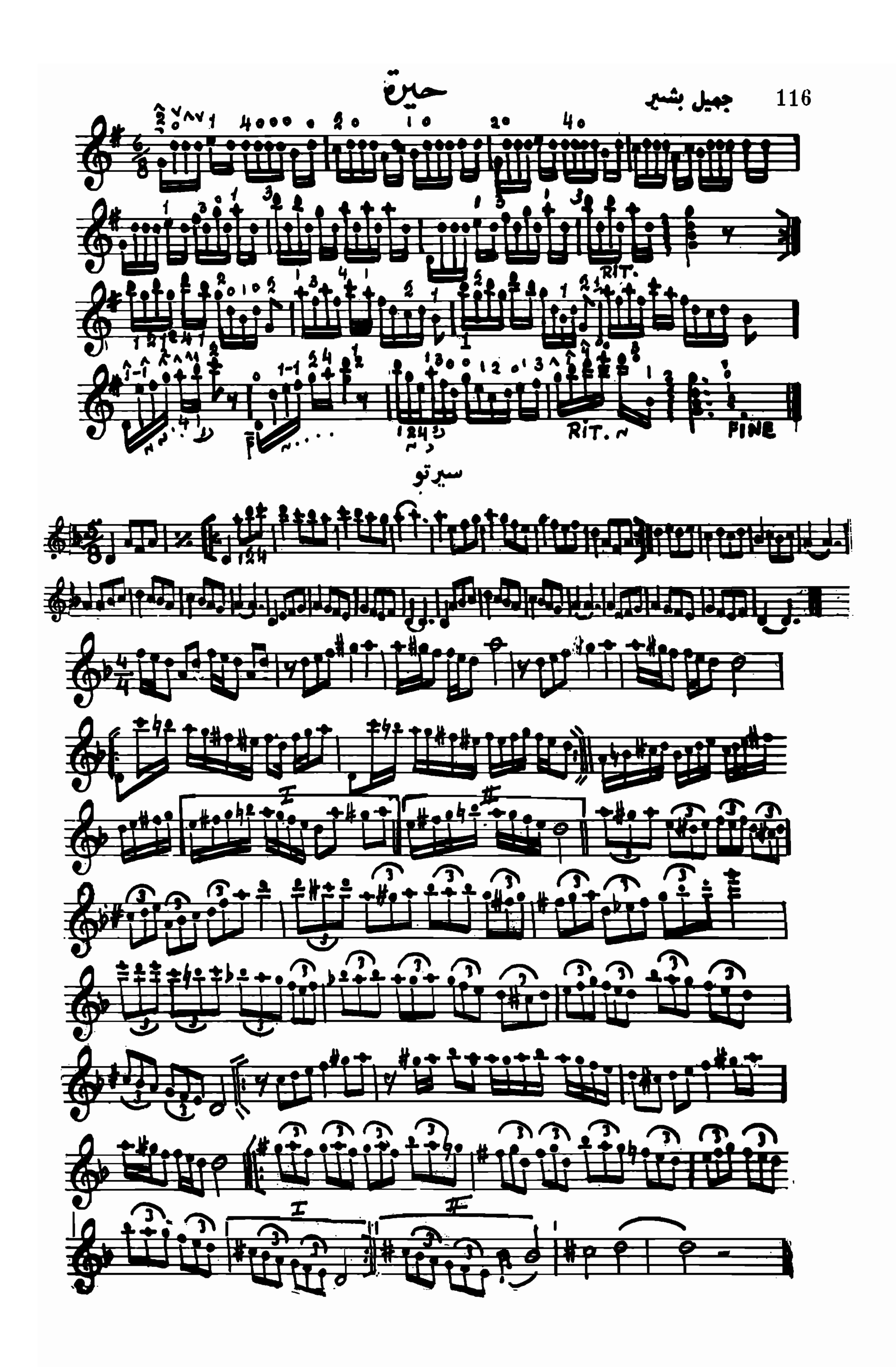
1st.

2nd.
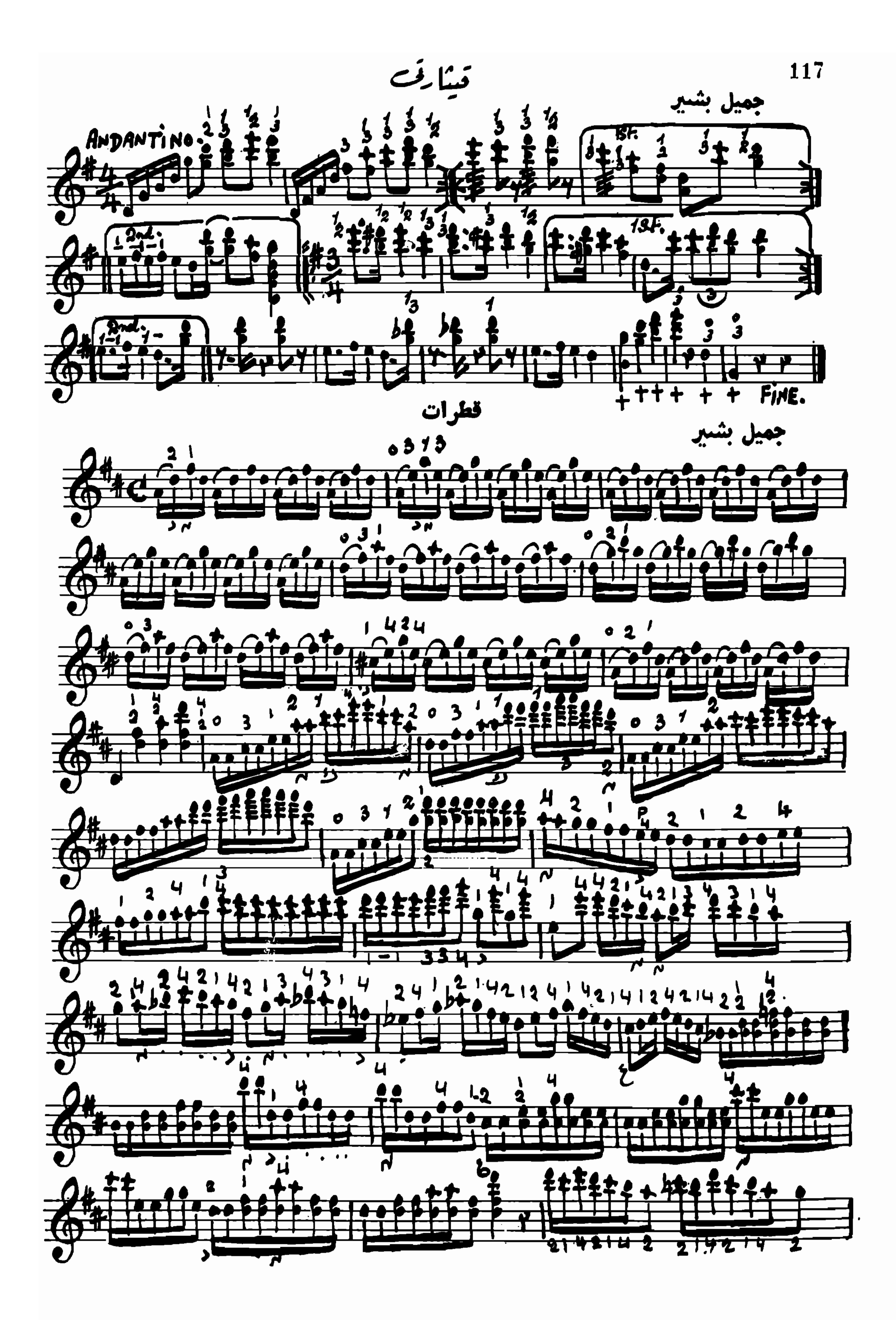
1st.

2nd.

FIN

116
جميل بشير
حيرة
RIT.
RIT.
FINE
سيرتو
I
II
I
II

قيثارتي
جميل بشير
ANDANTINO.
1st.
2nd.
1st.
2nd.
FINE.
قطرات
جميل بشير

Rit . . . .
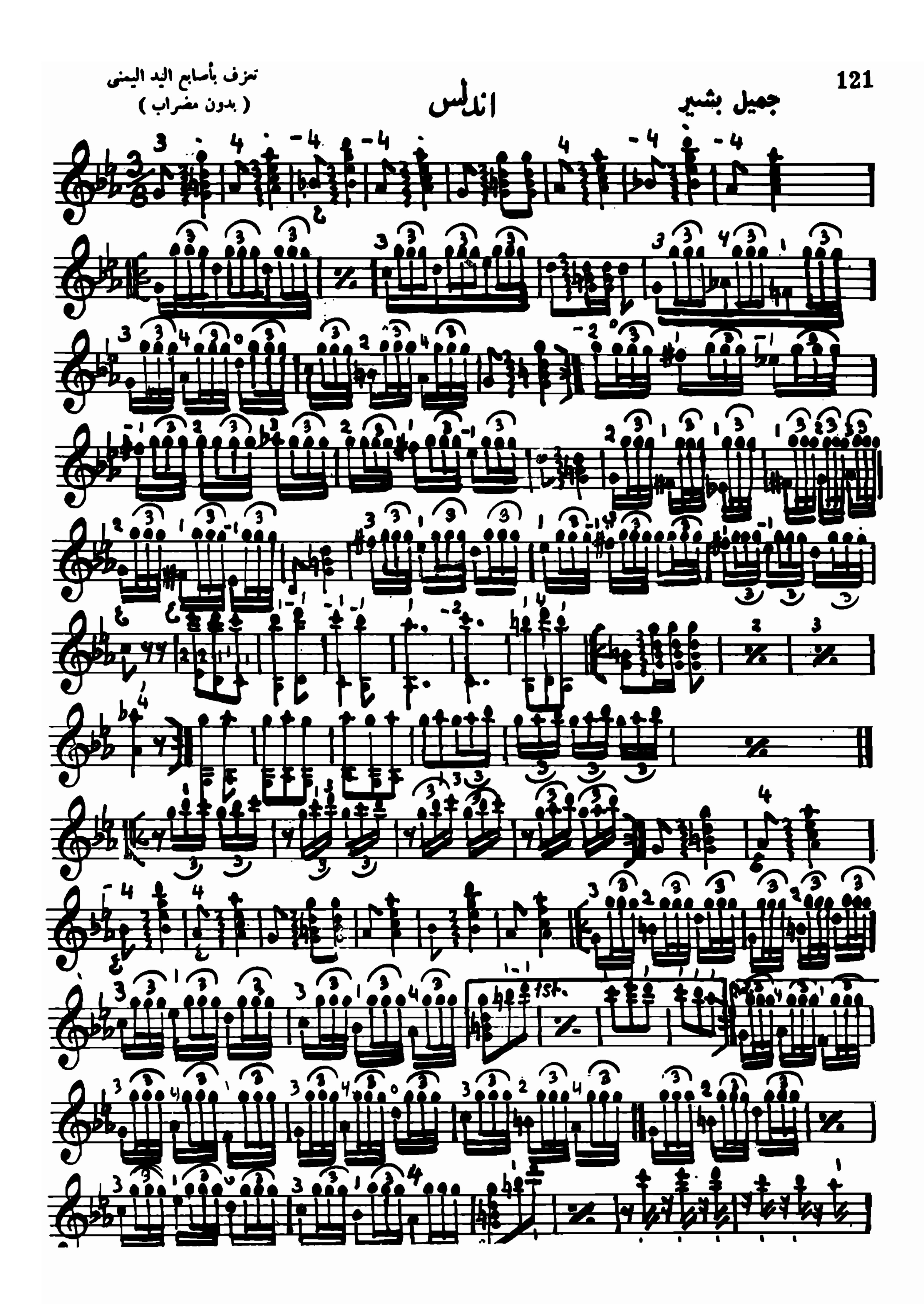
التسليم

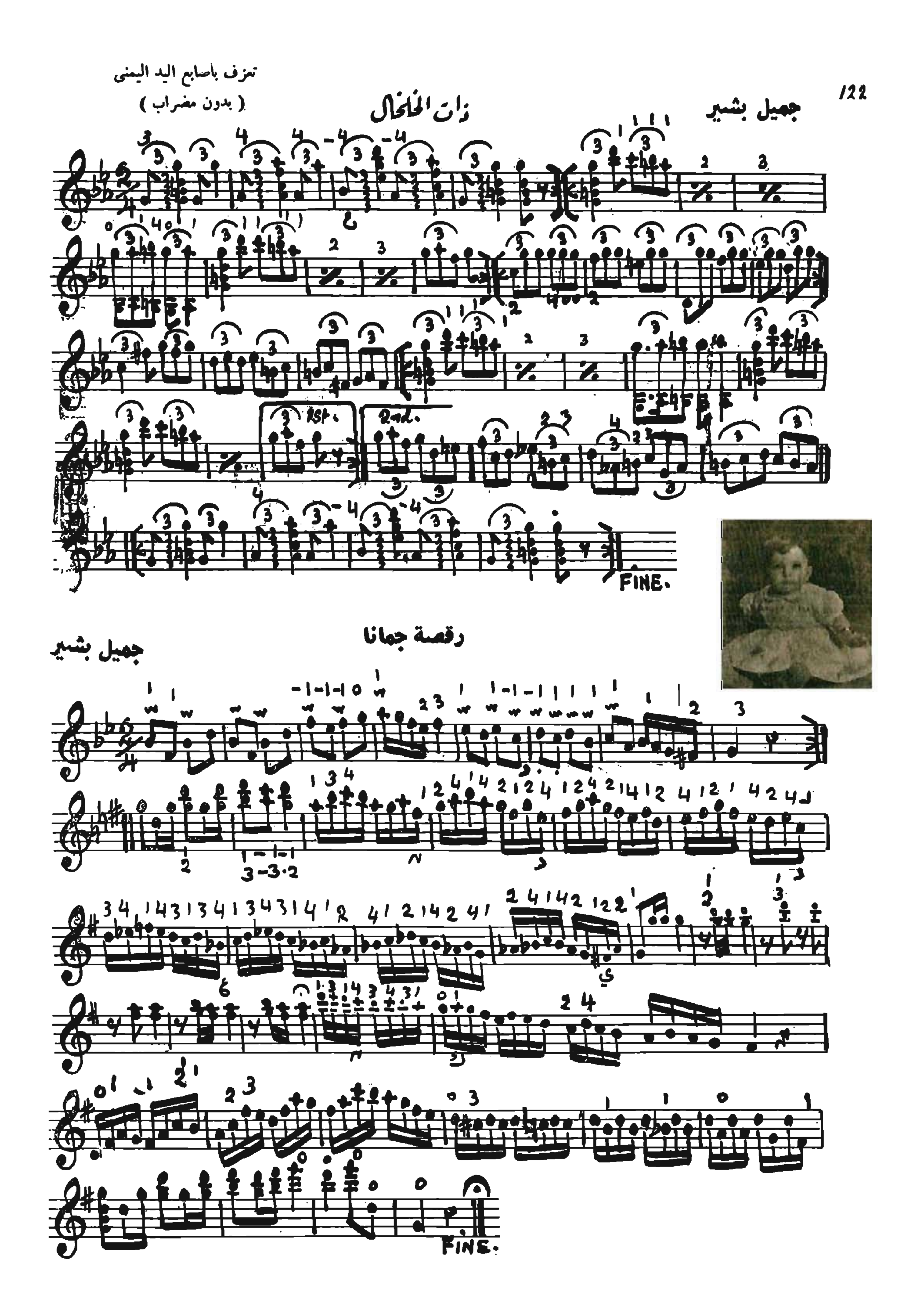
همسات
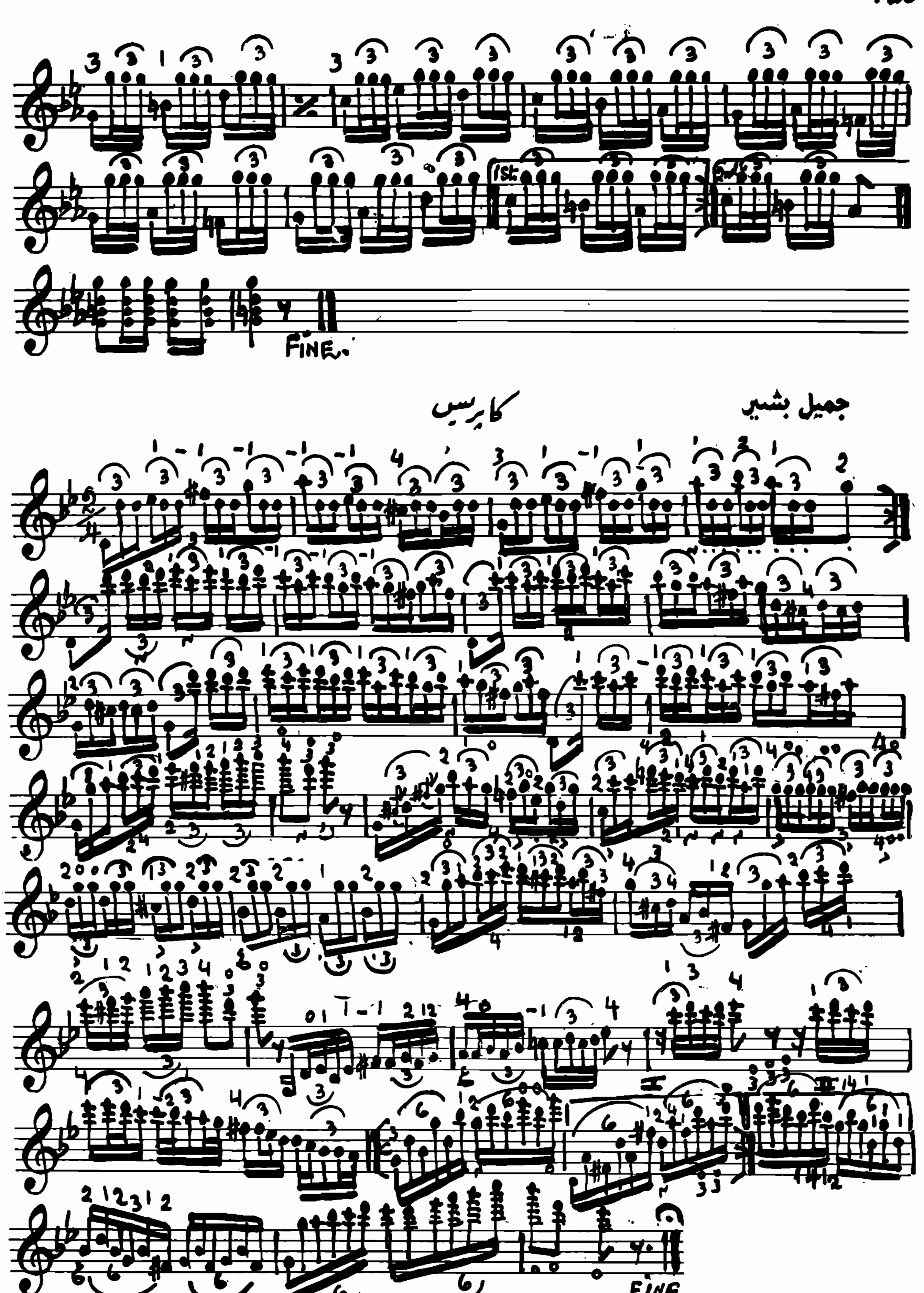
جميل بشير

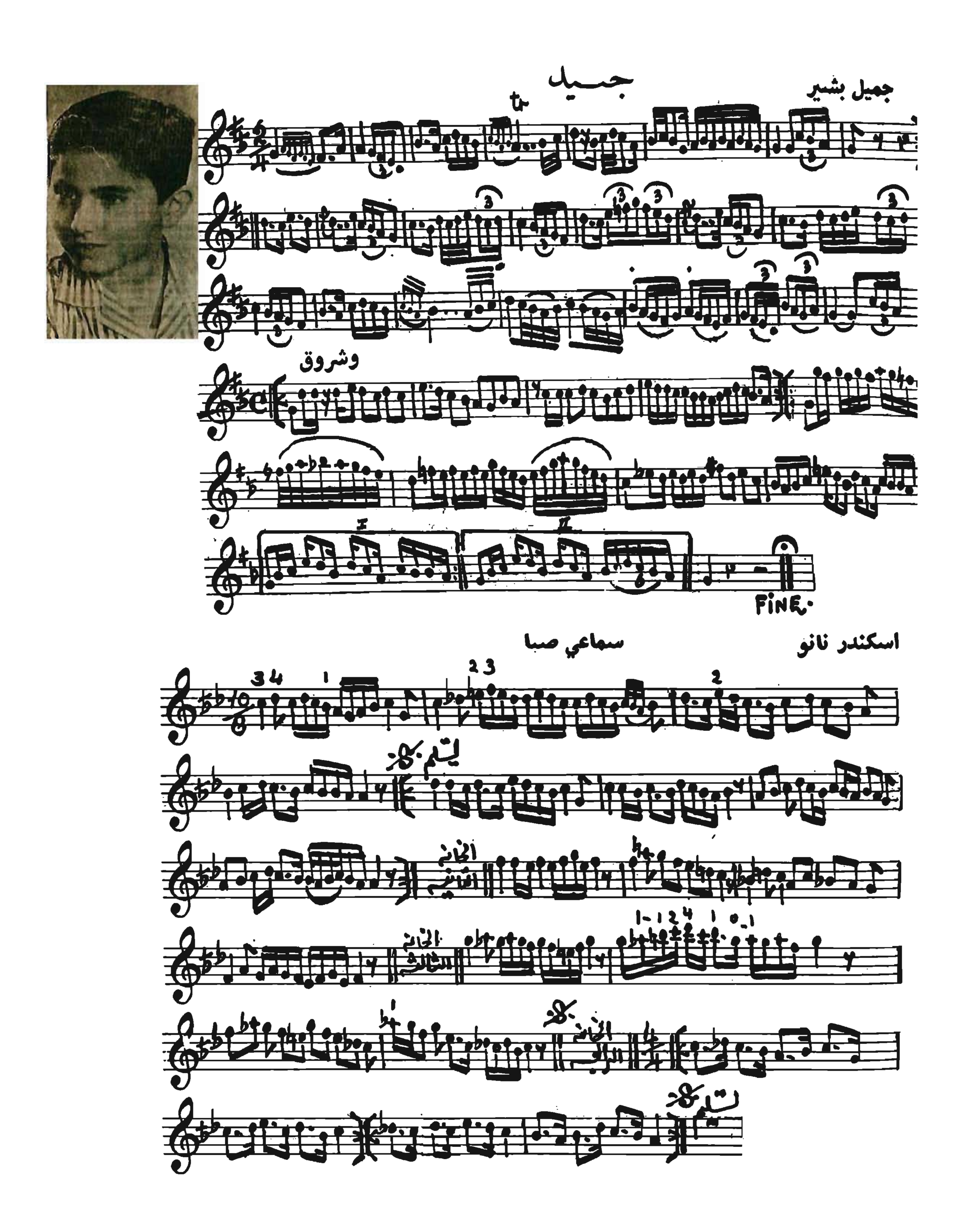
ANDANTE.

FINE.
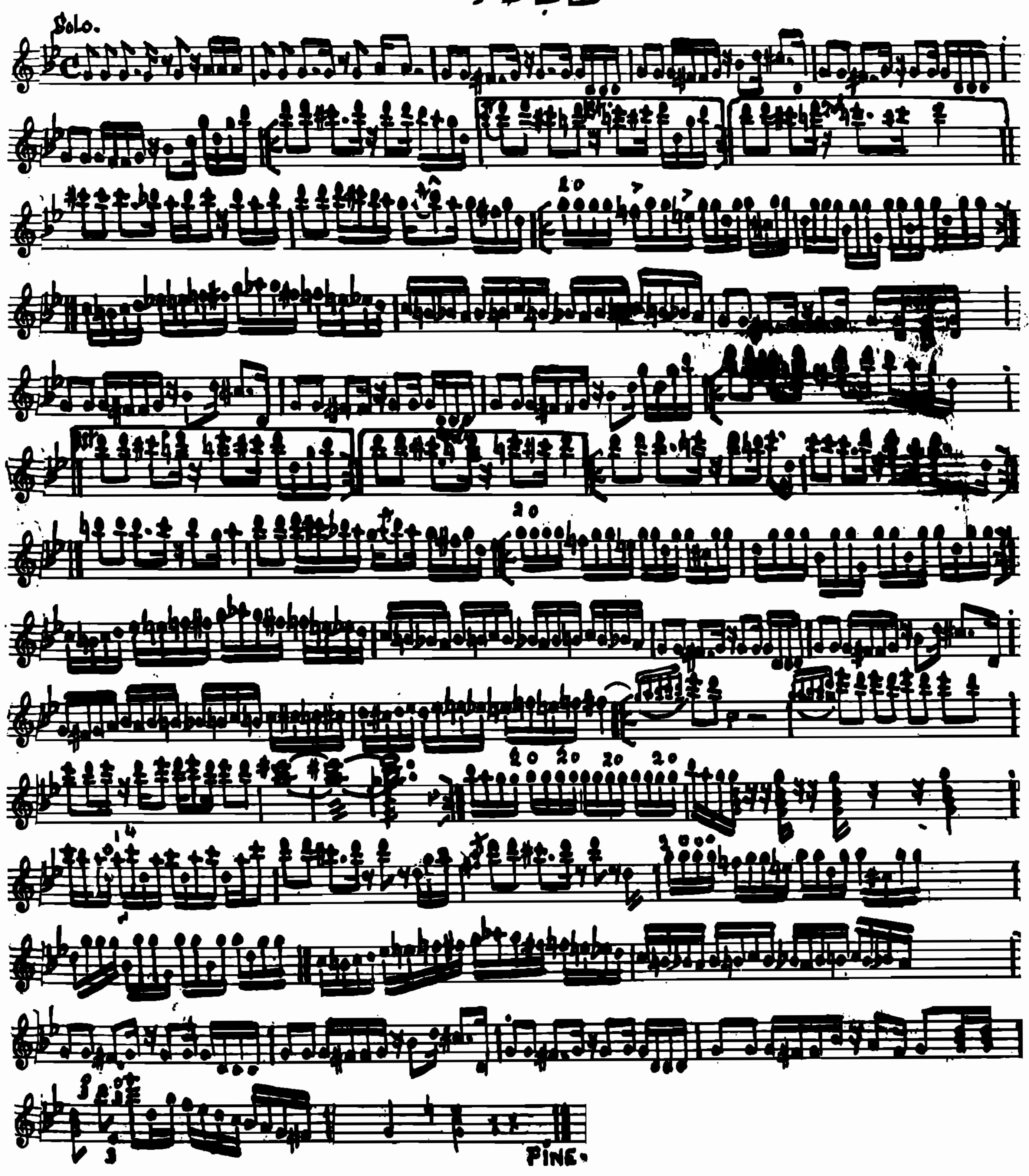

121
أندلس
جميل بشير
تعزف بأصابع اليد اليمنى
(بدون مضراب)
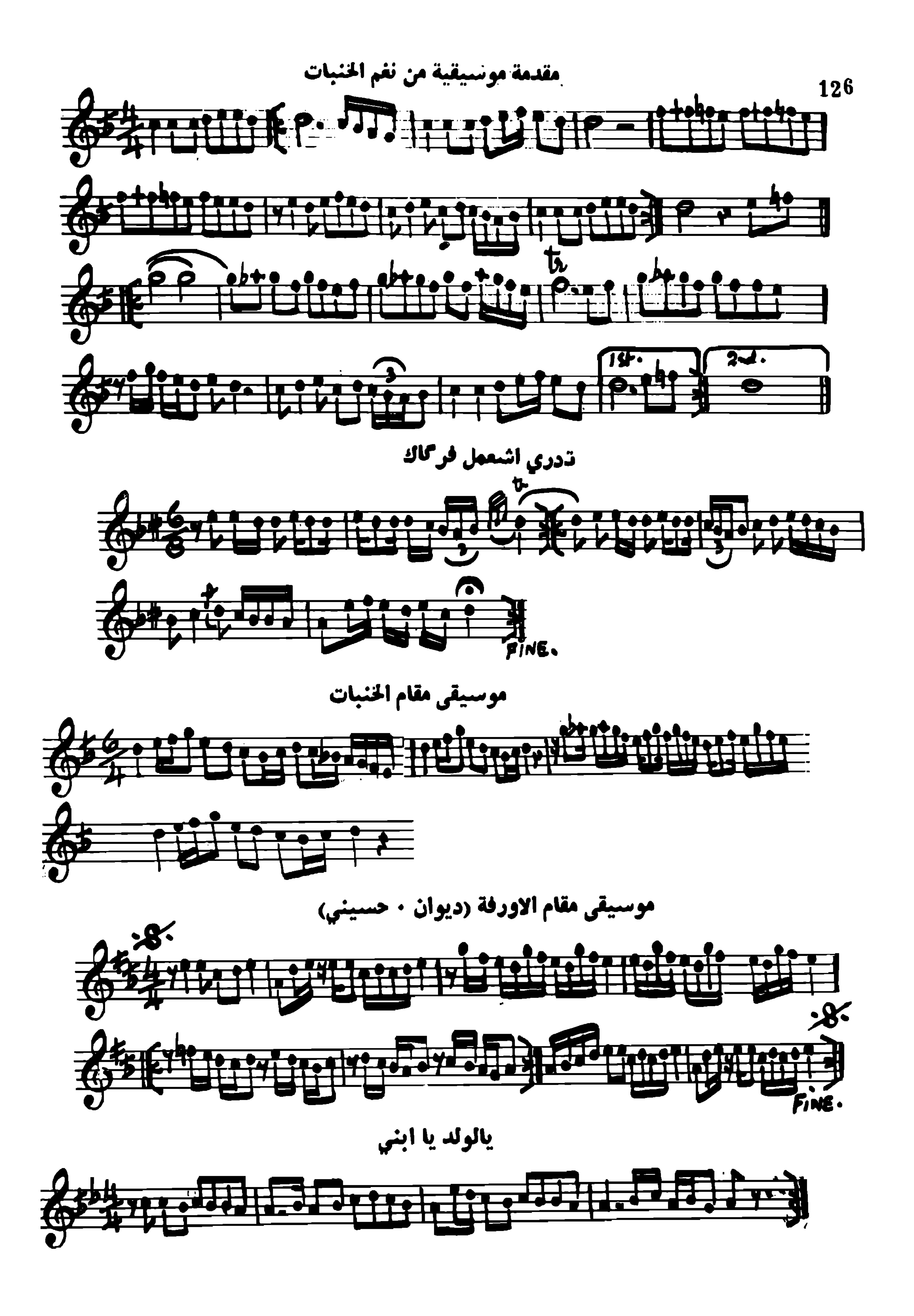

122
تعزف بأصابع اليد اليمنى
(بدون مضراب)
ذات الخلخال
جميل بشير
1st.
2nd.
FINE.
رقصة جمانا
جميل بشير
FINE.

FINE.
کاپریس
جمیل بشیر
FINE.

جميل بشير
جـــميل
وشروق
FINE.
اسكندر نانو
سماعي صبا

سامبا حائر

مقدمة موسيقية من نغم الخنبات
1st.
2nd.
تدري اشعمل فركاك
tr
FINE.
موسيقى مقام الخنبات
موسيقى مقام الاورفة (ديوان ٠ حسيني)
FINE.
يالولد يا ابني

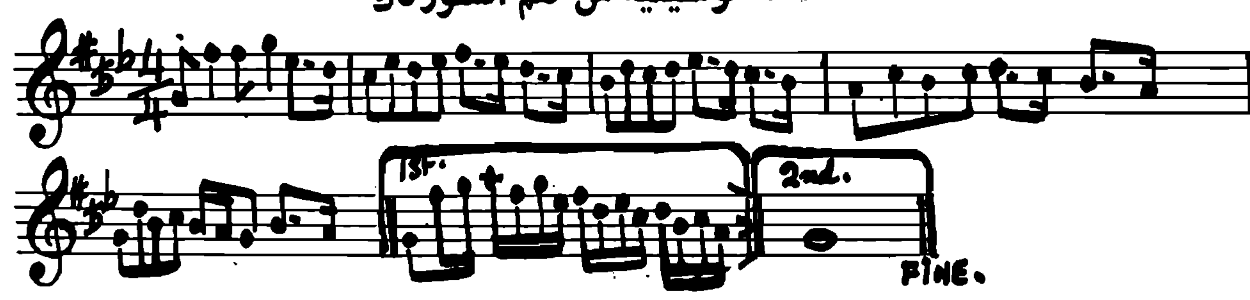
مقدمة موسيقية من نغم الاويج
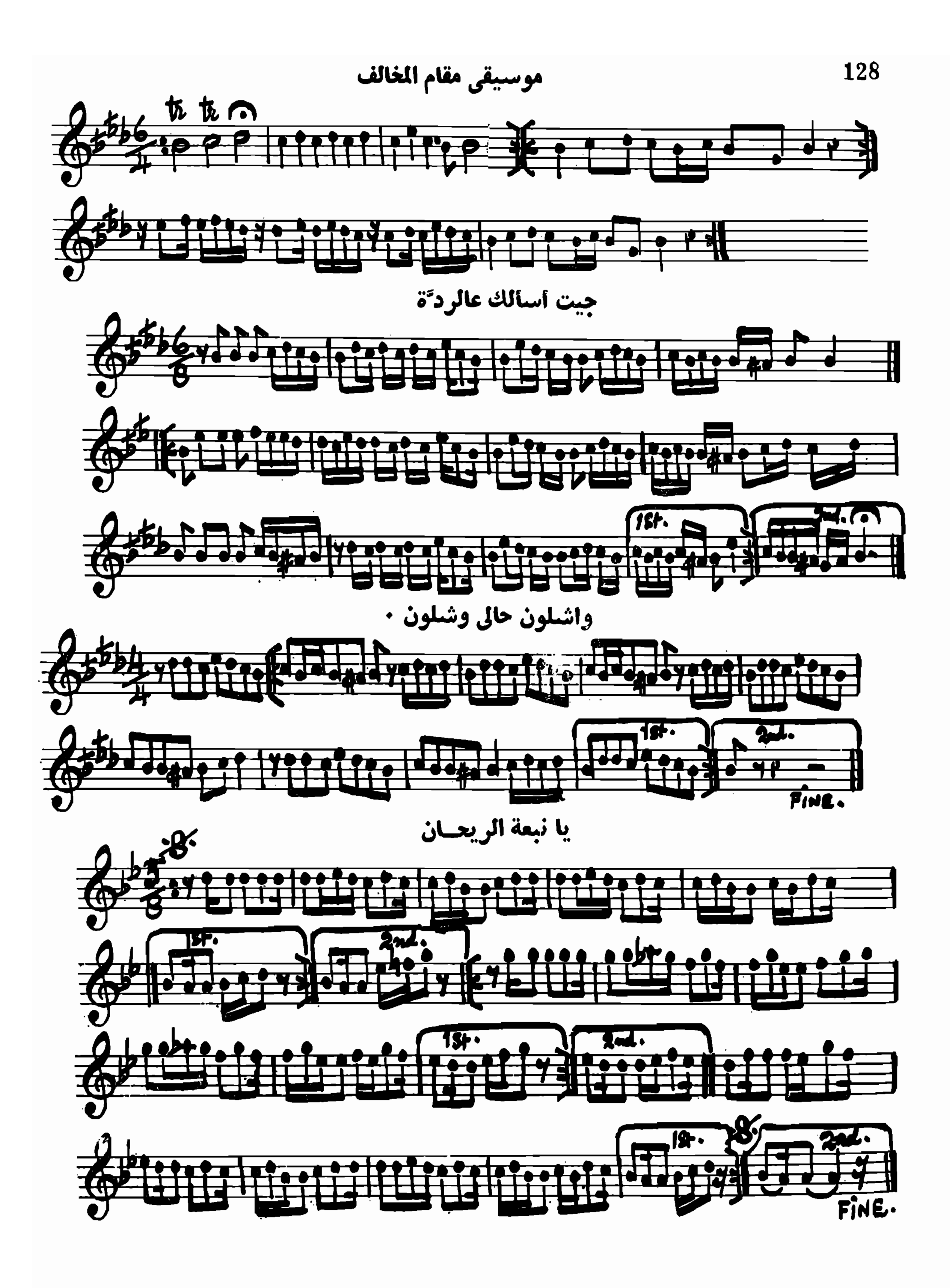
FINE
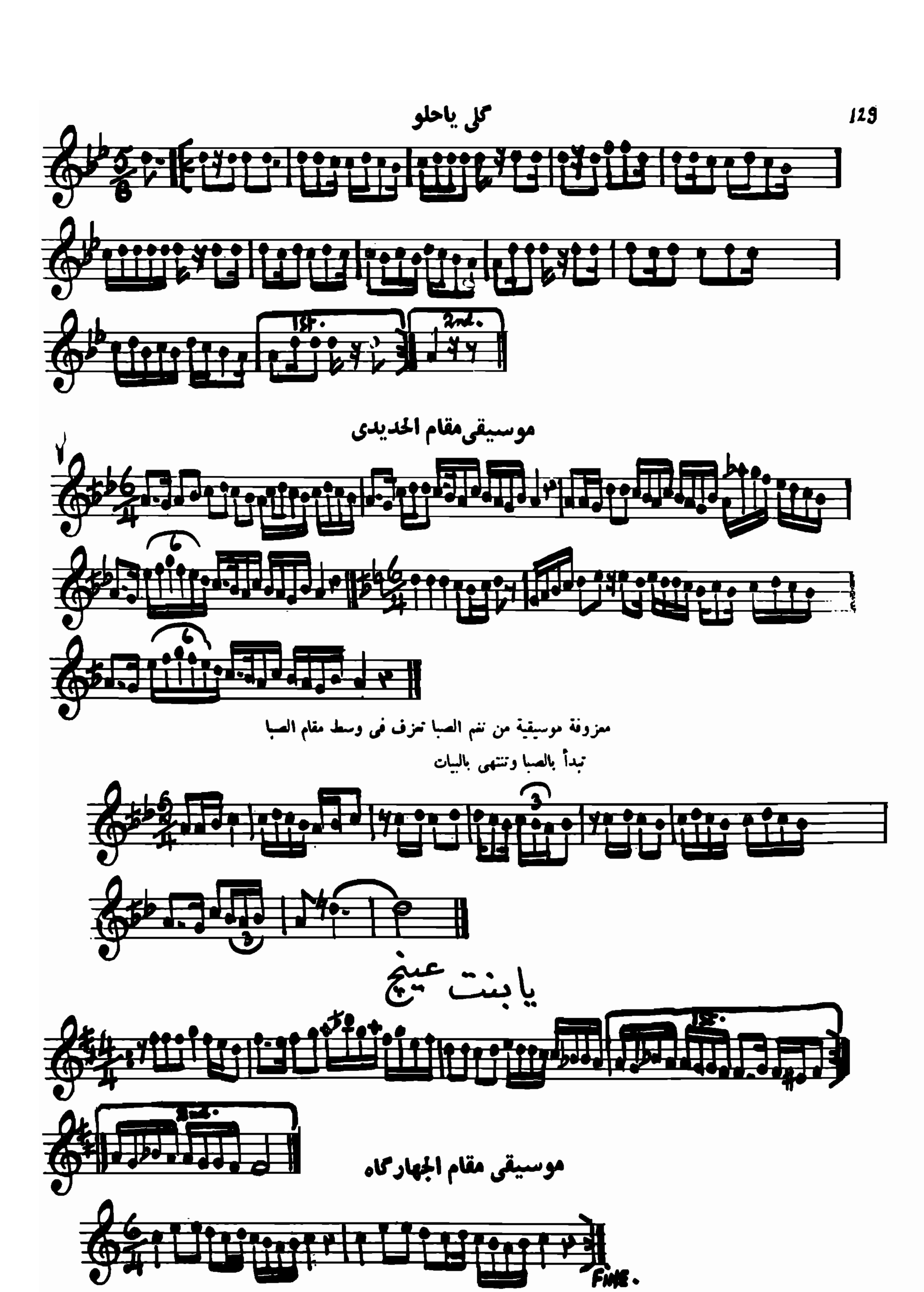
موسيقى مقام شرقي راست

مقدمة موسيقية من نغم الجهاركاه
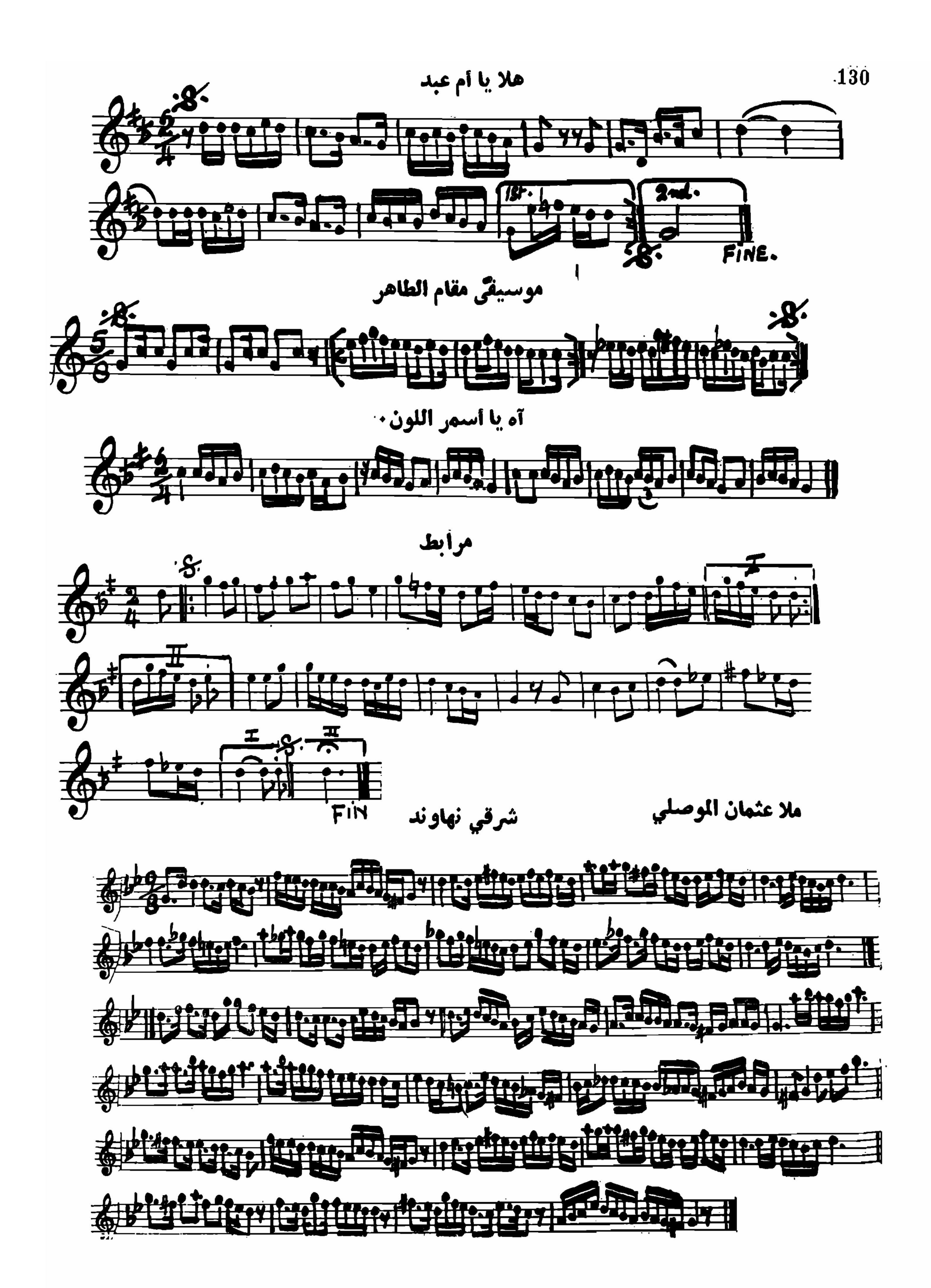
مقدمة موسيقية من نغم السوزناك

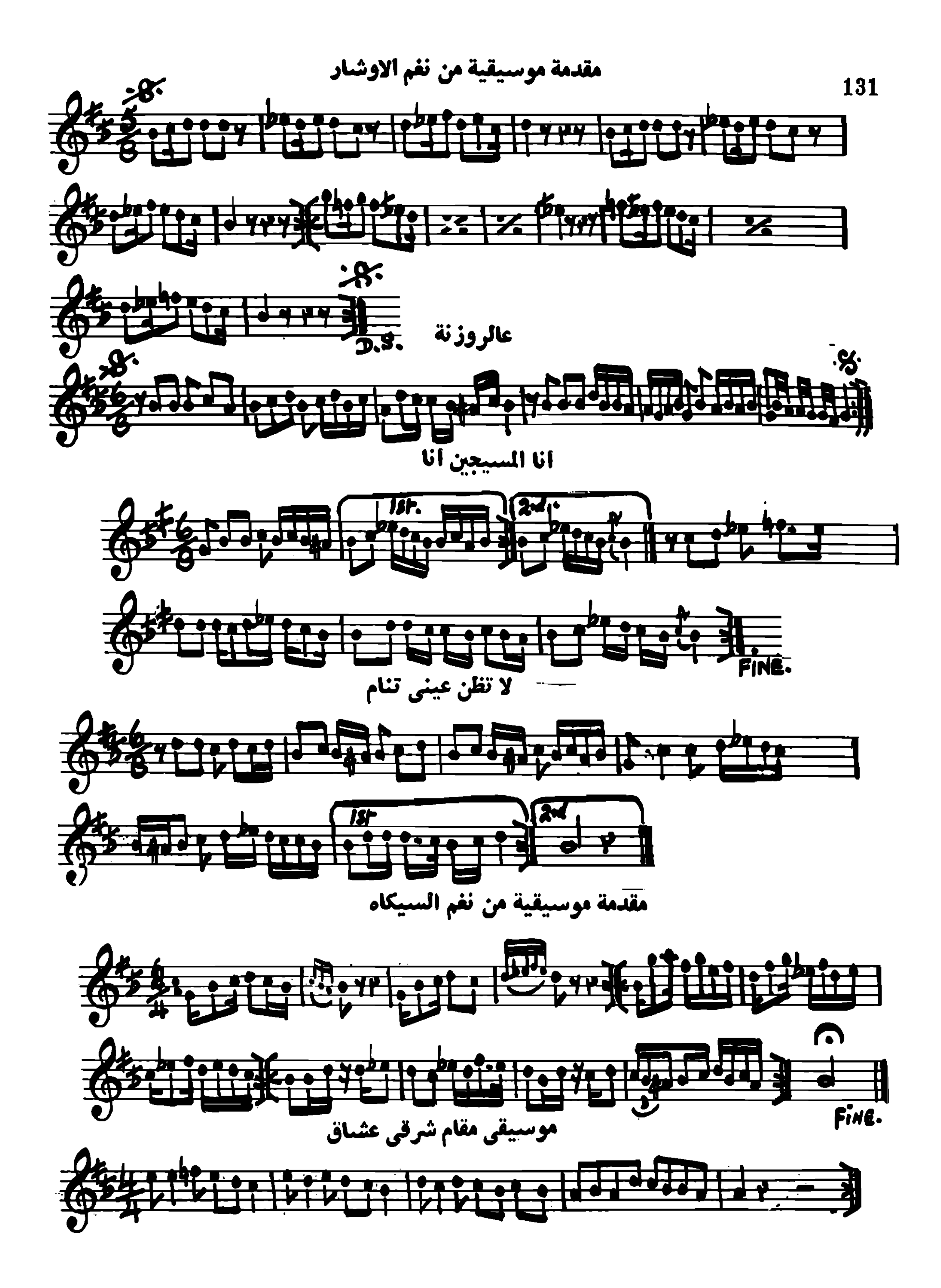

موسيقى مقام المخالف
tr
tr
جيت أسألك عالردّة
1st.
2nd.
واشلون حالى وشلون ٠
1st.
2nd.
FINE.
يا نبعة الريحـان
1st.
2nd.
1st.
2nd.
1st.
2nd.
FINE.

كلي ياحلو
1st.
2nd.
موسيقى مقام الحديدى
معزوفة موسيقية من نغم الصبا تعزف فى وسط مقام الصبا
تبدأ بالصبا وتنتهي بالبيات
يابنت عيخ
موسيقى مقام الجهاركاه
FINE.

هلا يا أم عبد
1st.
2nd.
FINE.
موسيقى مقام الطاهر
آه يا أسمر اللون
مرابط
FIN
شرقي نهاوند
ملا عثمان الموصلي

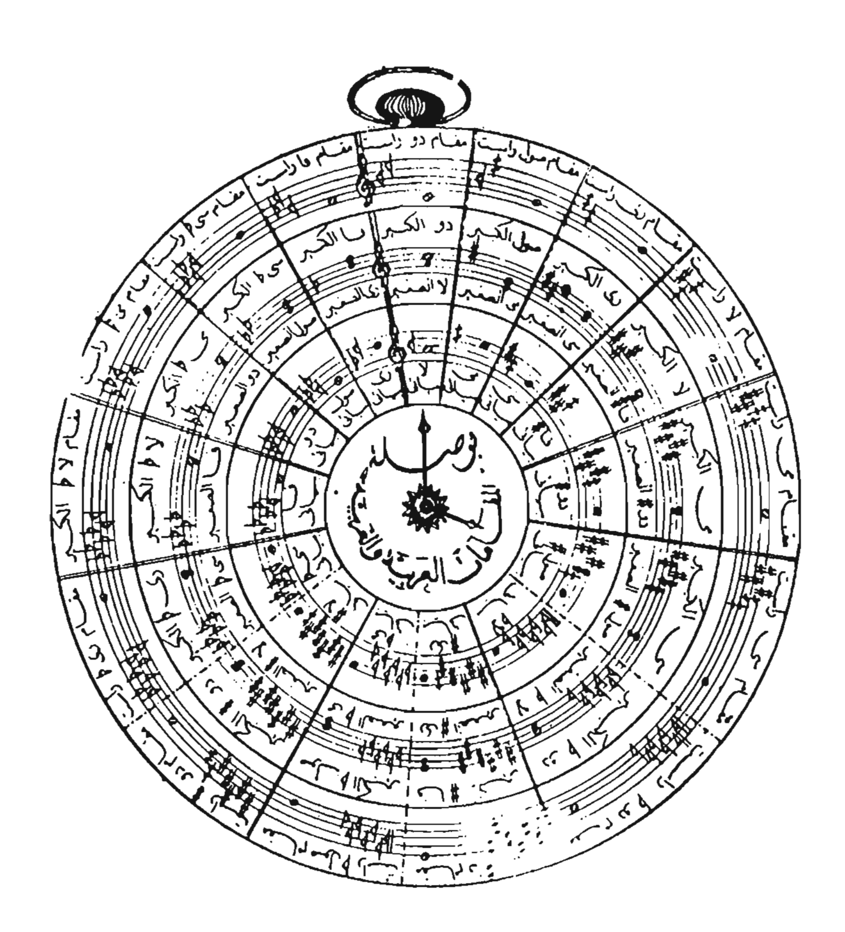

مقدمة موسيقية من نغم الاوشار
D.S.
عالروزنة
أنا المسيجين أنا
1st.
2nd.
FINE.
لا تظن عيني تنام
1st
2nd
مقدمة موسيقية من نغم السيكاه
FINE.
موسيقى مقام شرقي عشاق

المقامات المشتقة
من السـلالم الصغيرة

اسم المقام	أصل ركوزه	التغييرات المعترضة
نهاوند	راست	م٠٥٠ح
نهاوند كردى	»	م٠٥٠
نهاوند كبير	»	م٠م٠
نهاوند مرصع	»	م٠م (٥ - ١/٢)
نوائر	»	م٠٥٠ح ٤ + ١/٢
نكريز	»	م٠م (٤ + ١/٢)
بسنديده	»	م٠م { ٤ + ١/٢ ٧ + ١/٤
سوزناك	»	م٠٥٠ح ٣ + ١/٤
فرحفزا	اليكاه	م٠٥
سلطانى يكاه	»	م٠٥٠ح
طرز جديد	»	م٠م٠ح
بوسليك	الدوكاه	م٠٥
نيشابورك	»	م٠٥ { ٣ + ١/٤ ٦ + ١/٤
عشاق مصرى	»	م٠٥ (٦ + ١/٤)
اصفهان	»	م٠٥ (٣ + ١/٤)
شوق آور	عجم عشيران	م٠م
حجاز كار	راست	
شد عربان	يكاه	
سوزدل	عشيران	م٠٥٠ح
اوج آرا	عراق	(٧+١/٢)
شاهناز	دوكاه	
جهاركاه تركى	جهاركاه	
طرز نوين	راست	م٠٥ { ٥ - ١/٢ ٦ + ١/٢
حجاز كار كرد	راست	م٠٥
كرد	دوكاه	
شاهناز كردى	»	م٠٥ (٧ + ١/٢)
حجاز عجمى	»	م٠٥٠ح
حجاز	»	م٠٥٠ح (٦+١/٤)
نهوفت العرب	راست	
زنجران	»	م٠٥٠ح (٦+١/٢)

المقامات المشتقة من :-
سلم الرست ، سلم البيات والسلم الكبير

اسم المقام	الدليل	ركوزه	التغييرات المعترضة	فصيلته
راست (كردان)	الراست	١		راست
ماهور (رهاوى)	»	»	٧ + ١/٤	»
زاويل	»	»	يتلون بالنكريز والماهور	»
سوزدلارا (شورك)	»	»	٧ — ١/٤	»
حجاز كار	»	»	٣ - ١/٤ حركة كروماتيكية	»
دلنشين	»	»	٩ — ١/٢	»
سوزناك (دلكشا)	»	»	٦ - ١/٢ ، ٧ + ١/٤	»
الحسينى ومتشابهاته	»	٢		البياتى
السيكا (مايه)	»	٣		السيكاه
لامار (وجه عرضبار)	»	»	٥ - ١/٤	»
مستمار	»	»	٢ + ١/٢	المستمار
هزام	»	»	٤ - ١/٢ ، ٥ + ١/٤	الهزام
اليكاه ومشابهاته	»	٥		الراست
نيرز راست	»	»		»
نوى كرد	»	»	٦ - ١/٤	»
نوى عجم	»	»	٣ - ١/٤	النهاوند
نوى بوسليك	»	»	٦ + ١/٤	الراست
حسينى العشيران	راست	٦		بياتى
مواليه	»	»	٥ - ١/٤ ، ٦ - ١/٢	»
العراق	»	٧		عراق
اوج	»	»	٤ + ١/٤	السيكاه
بستة نكار	»	»	٦ - ١/٢	عراق
راحة الأرواح	»	»	٤ - ١/٤ ، ٥ + ١/٢	هزام
فرحنا	»	»	٤ + ١/٤ ، ٥ + ١/٤	السيكاه
البياتى (عشاق تركى)	البياتى	١		بياتى
الحسينى ومتشابهاته	»	»	٦ + ١/٤	»
بياتين	»	»	٥ - ١/٤	»
قارجغار	»	»	٥ - ١/٢ ، ٦ + ١/٢	»
صبا	»	»	٤ - ١/٢	صبا
صبا زمزمه	»	»	٢ - ١/٤ ، ٤ - ١/٢ ، ٨ - ١/٢	»
صبا بوسليك	»	»	٢ + ١/٤ ، ٤ - ١/٢	بوسليك
شوق طرب	»	٥	٧ - ١/٢	كرد
عجم العشيران	ماجير	١		عجم
شوق افزا	»	»	٦ - ١/٢	»
عجم مرصع	»	»	٤ + ١/٤	»

تصوير الاستاذ
محمد صلاح الدين
الاستاذ بالمعهد العالي
للموسيقى المسرحية
القاهرة

بوصـــلة المقـامات الغربية

ومشتقاتها من المقامات العربية
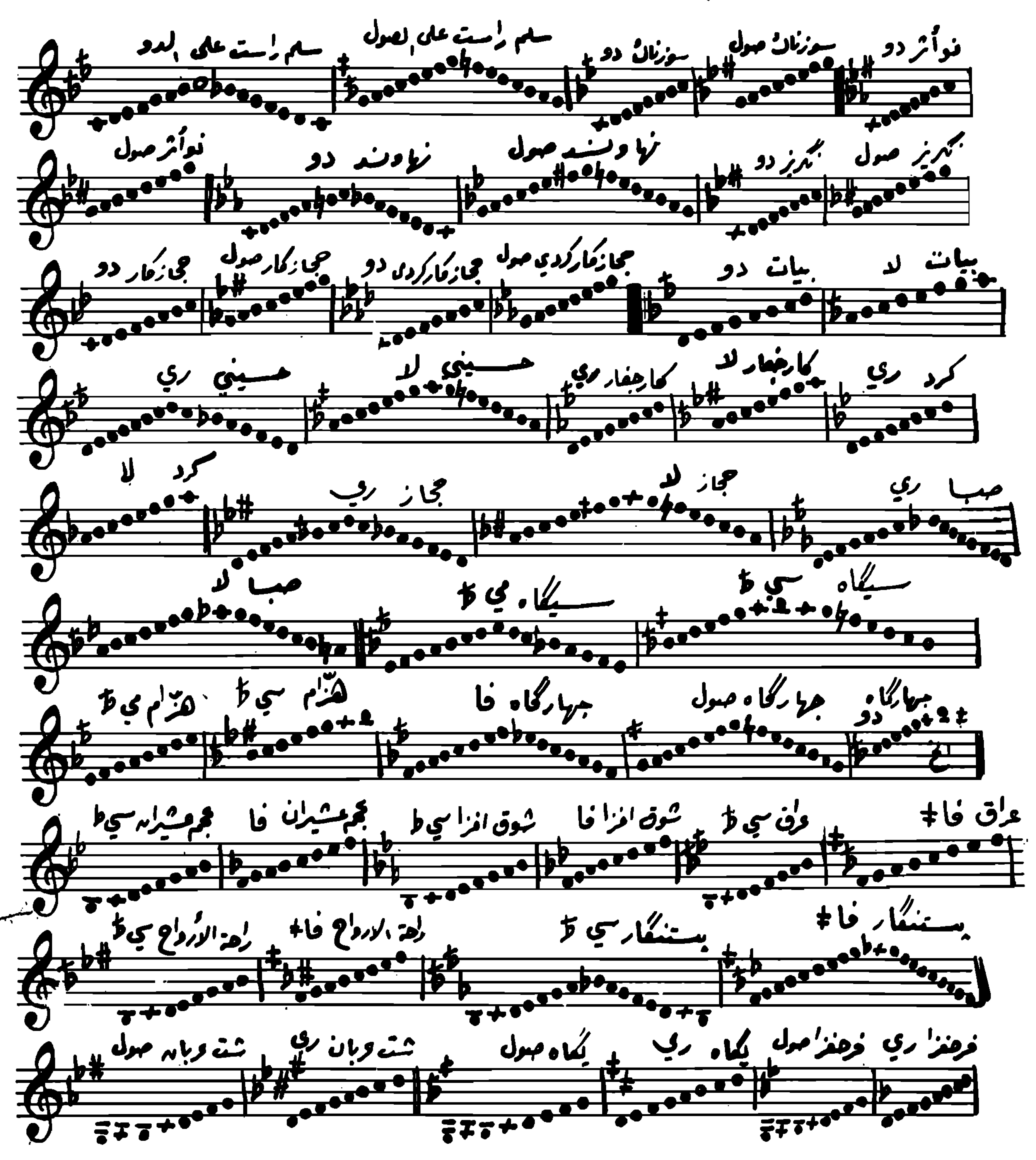
وتوضح لنا ما يأتي : -

ا ـ المقامات الغربية الكبيرة وأقرباتها الصغيرة على جميع الدرجات وأنصافها (فى المدرج الأوسط)

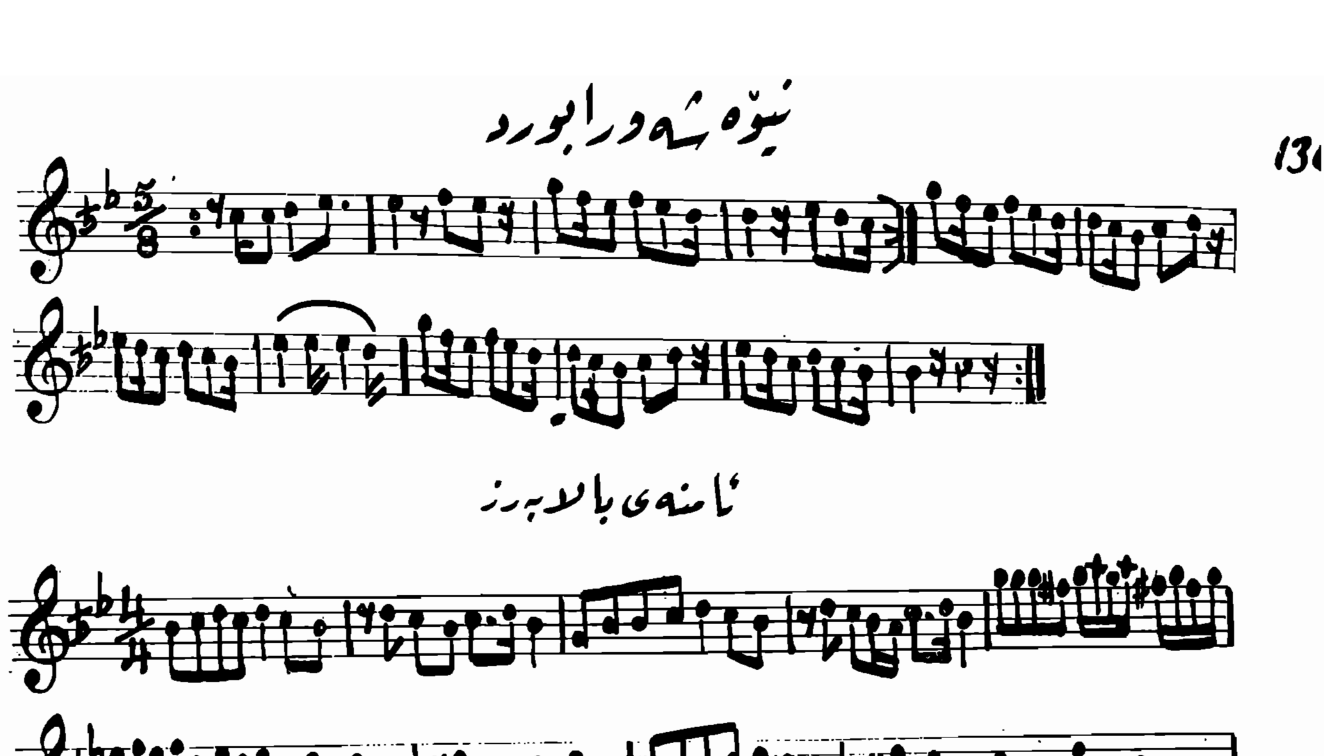
ب ـ مقامات الراست المشتقة من المقامات الكبيرة والمصورة على جميع الدرجات وانصافها (فى المدرج الخارجى الأعلى)
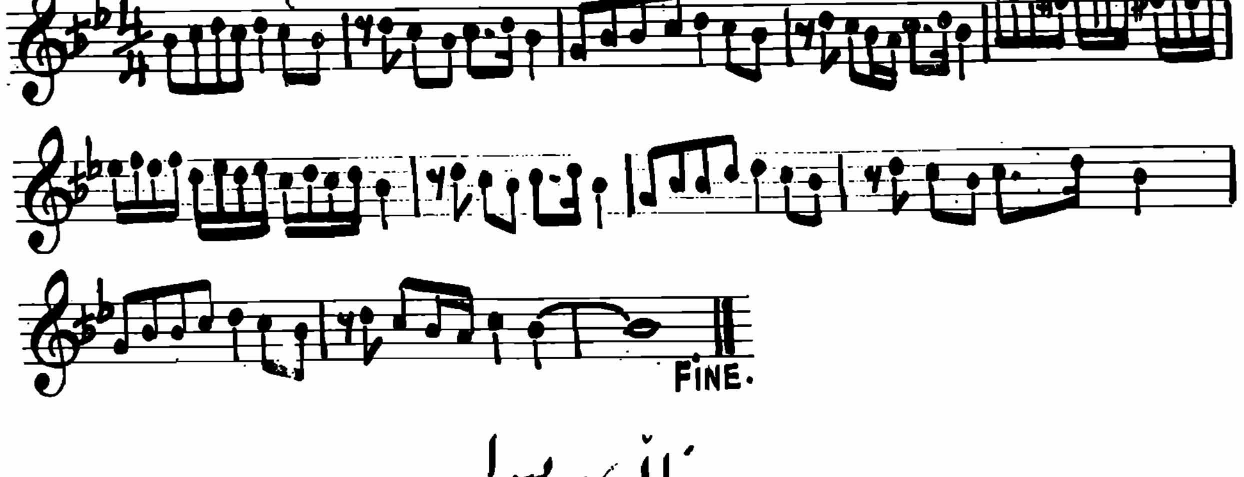
جـ ـ مقامات البياتى المشتقة من المقامات الصغيرة والمصورة على جميع الدرجات وانصافها (فى المدرج الداخلى)
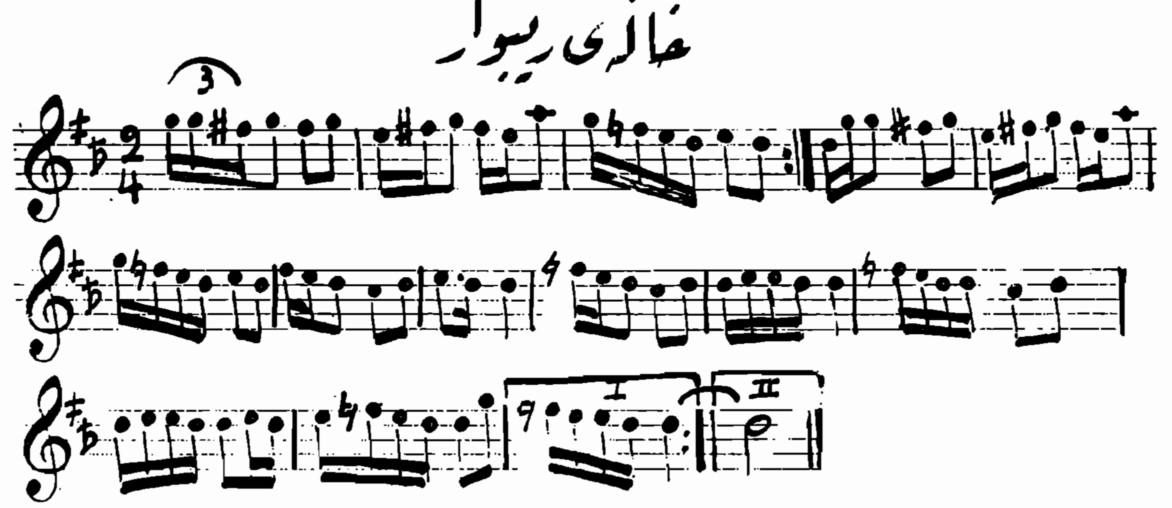
جدول بابعاد اهم الانغام الشرقية موضحة بالنوتات.
الموسيقية ونلاحظ عدم تغيير ابعاد درجات المقام ؛
المقصود عند نقله من طبقة الى طبقة اخرى مع مراعات
دليل المقام الذي يعتبر الضابط الأساسي لابعاد السلم
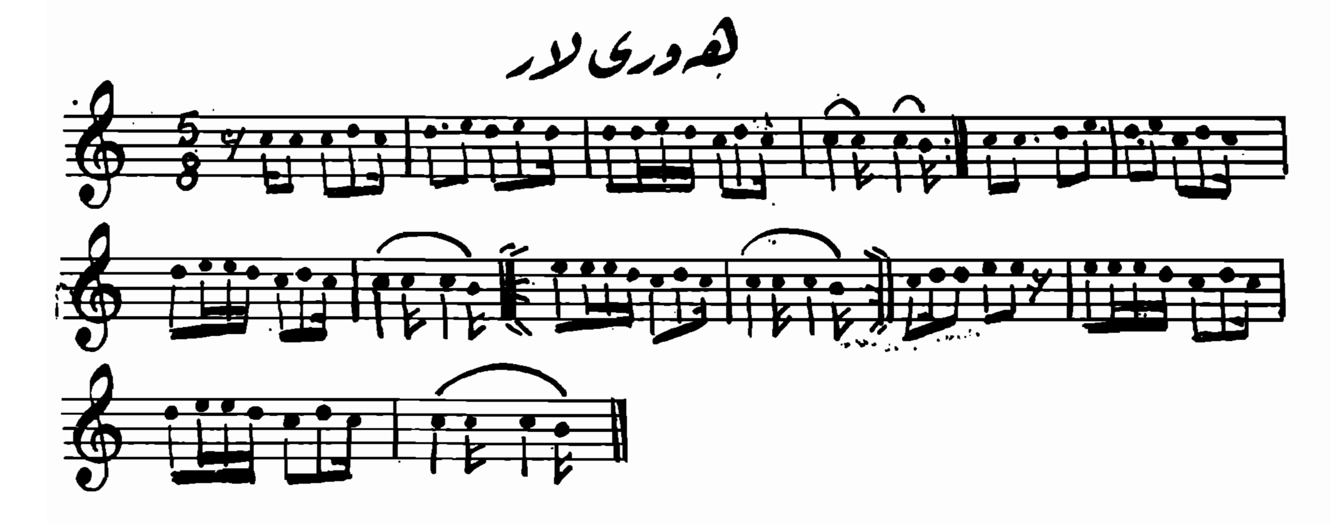

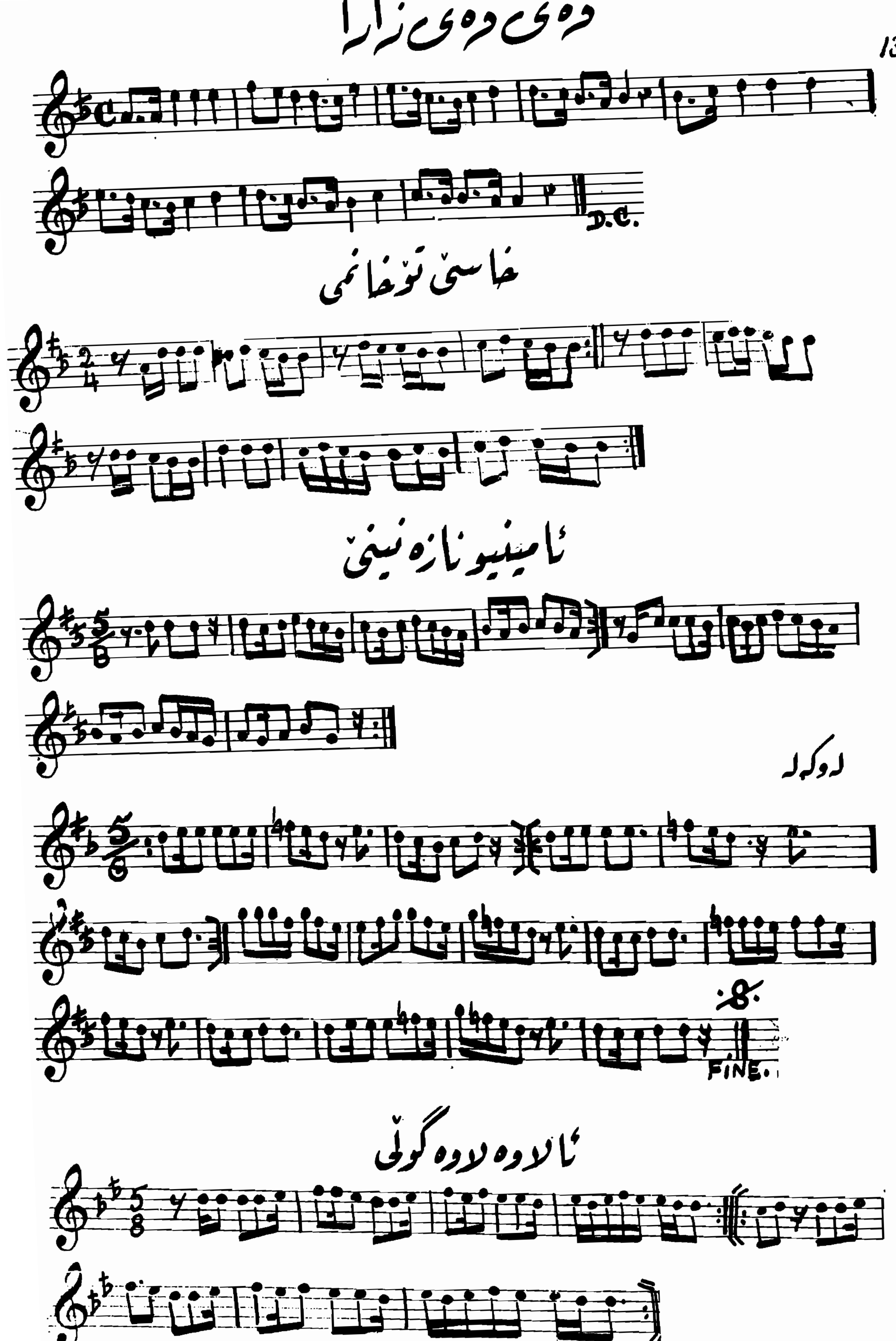

ئامینیو ئامین
بریاقەت نەم دیبای
FIN
باجینە سەروەیس
D.S.
دانەدانە

نیوه شه‌و رابورد
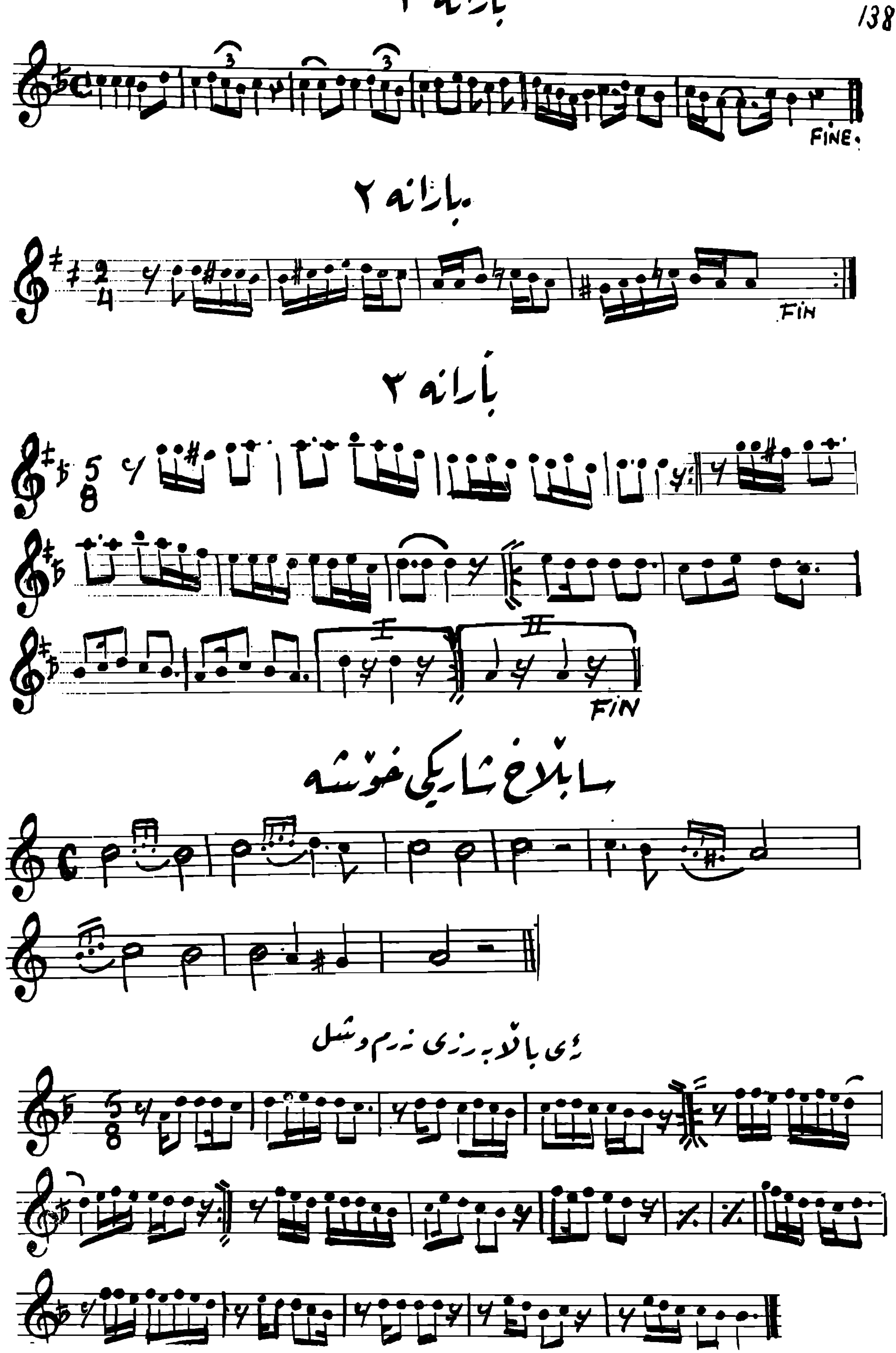

ئامنه‌ی بالابه‌رز
FINE.

خاڵی ریبوار

هه‌وری لار

وەی وەی زارا
D.C.
خاسێ تۆخانمێ
ئامینێو نازەنینێ
لەوکەلە
FINE.
ئالاوە لاوە گوڵێ

بارانه ۱
FINE.
بارانه ۲
FIN
بارانه ۳
I
II
FIN
ساباڵاخ شاریکی خۆشه
ئەی باڵابەرزی نەرم و شل

« الموســـــيقى »

فى العبقرية والاستعداد

فى التعليم الموسيقى

فى القواعد والنظريات

فى الموسيقى والشعر

١ ـ لا تتراخ فى العزف حتى ولو كنت منفردا ، وضـــع نصب عينيك كان استاذا يسمعك .
« شومان »

٢ ـ نستطيع أن نعتبر كل قطعة موسيقية تمرينا ـ واســهل المقطوعات أصعبها فى الاداء .
« شومان »

٣ ـ يجب فى التاليف الموسـيقى ، أن تزن كل نوتة بميزان دقيق ، فان ظهر عدم مناسبتها ولو قيد شعرة وجب استبعادهـا واستبدالها بغيرها حيث تكون أشد موافقة
« روبرت فرانس »

٤ ـ لو رغب كل عازف أن يكون العازف الاول فى فرقته لما كان فى الاستطاعة تاليف فرقة موسيقية، بهذا يجب أن يقنع الموسيقى بالمنزلة التى يوضع فيها
« شومان »

٥ ـ على كل انسان أن يسمع ، على الاقل . فى كل يوم أغنيــة قصيرة جيدة ، وان يقرأ قصيدة قيمة ، وان يرى صورة رائعـة ، وان يتكلم ان أمكن كلمة معقولة .
« گوتي »

٦ ـ ليس كل من حمل على كتفه قيثارة أصبح موسيقيا .
« مثل قديم »

٧ ـ عبقرية الفنان تتجلى فى كشفه عن أخطائه وشجاعتـــه فى قبولها وقدرته على اصلاحها
« كاروزو »

٨ ـ الرجل الذى لا تكمن فيه الموسيقى ولا تحركـه النغمـات الحلوة يكون هذا الرجل لا يوثق به .
« شاكسبير »

٩ ـ نبوغ الفنان تتجلى فى مقدرته على الانتاج وكشف أخطائه وكيفية تحصيله سيما عند انتصاره الفنى .
« كاروزو »

١٠ ـ مجرد الاستعداد يجعلك تسعى وتســتوعب ، أما العبقرية فتجعلك تبتدع .
« هيتشولد »

١١ ـ لا يفهم العبقرى تماما الا العبقرى
« شومان »

١٢ الشعر جسم الوردة والموسيقى رائحتها .
« فاجنر »

١٣ ـ الموسيقى فتاة والشعر خطيبها .
« دجنر »

١٤ ـ الموسيقى شاعر أيضا .
« بيتهوفن »

١٥ ـ واجب الموسيقار أن يدرس شعراء العصر القـديم والحديث ليتخير للغناء ما يمكن أن يصل به الى اغراضه .
« بيتهوفن »

١٦ ـ ما دام الفن يوقف نفسه لتسلية الجمهور فهو خادمه فقط ولا يصبح سيده الا اذا خدم الجمال والحقيقة .
« هيلر »

١٧ ـ احترم القديم ورحب بالجديد ، ولا تحـكم على من تجهل من الناس
« شومان »

١٨ ـ جد بما فيك من قوة لتبلغ غرضا لم يصل اليه ســـواك ، وثقف نفسك الى آخر نسمة حياتك ، ولا تقف عن تحصيل العلم اذ أن الحياة قصيرة والفن دائم
« بيتهوفن »

١٩ ـ تابى الموسيقى البقاء فى أرض فسد الحكم فيها .
« بربتوريوس »

٢٠ ـ اذا أردت أن تتعرف فى بلد نوع ادارته ومبلغ حظـــه من المدنية فاسمع موسيقاه .
« كونفوشيوس »

٢١ ـ الذى لا يرغب الموسيقى لا يستحق أن يسمى انســانا ومن يقتصر على حبها فهو نصف انسان أما من يزاولها فهو الانســان الـكامل
« گوتي »

- UD -

WAYS & METHODS OF TEACHING
&
IRAQI FOLK SONGS

BY

Jamil Bashir

INSTRUCTOR OF MUSIC
AT
THE INSTITUTE OF FINE ARTS

BAGHDAD IRAQ

VOLUME - 2

الناشر

- UD -

WAYS & METHODS OF TEACHING
&
IRAQI FOLK SONGS

BY

Jamil Bashir

INSTRUCTOR OF MUSIC
AT
THE INSTITUTE OF FINE ARTS

BAGHDAD - IRAQ

VOLUME - 2